

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2022/2023

Nº 280

*Dinámicas artísticas relacionales en procesos universitarios
de enseñanza-aprendizaje en artes.*

Responsable del Proyecto:

Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda

Facultad de Bellas Artes

Departamento
Pintura y Conservación-Restauración

Esta memoria presenta las propuestas, desarrollos y resultados del Proyecto de Innovación Docente *Dinámicas artísticas relacionales en procesos universitarios de enseñanza-aprendizaje en artes* (Nº 280) presentado a la Convocatoria 2022/2023 de la Universidad Complutense de Madrid por Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda como docente responsable perteneciente al Departamento de Pintura y Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas artes de la UCM. Este proyecto es fruto y continuación de las dinámicas y procesos puestos en práctica en un proyecto de innovación docente anterior titulado *Dinámicas colectivas de base creativa en procesos universitarios de enseñanza-aprendizaje en artes* (Nº 213), liderado por la profesora del mismo departamento, Rut Martín Hernández, y desarrollado durante el curso 2021/22. Se puede determinar además que la distribución colectiva de saberes es un nexo que vincula también estas propuestas con los proyectos de innovación docente que la misma Rut Martín Hernández lideró, en los años 2017 y 2018, con título: *Puntos de encuentro. Investigaciones de posgrado en proceso (I-II)*. Aunque, este proyecto no se puede entender como una continuación de los mismos, sí debe interpretarse como otro modo de acercarse a la creación de comunidades de aprendizaje en la universidad en otros niveles educativos y mediante otras estrategias metodológicas.

El marco general de todos estos proyectos está circunscrito en torno a la generación de una serie de dinámicas educativas innovadoras en el contexto universitario de los estudios de arte –y áreas afines– inspiradas en las propias metodologías de las prácticas artísticas objeto de estudio. En particular, en *Dinámicas artísticas relacionales en procesos universitarios de enseñanza-aprendizaje en artes*, nos interesaba la generación de unas dinámicas que resonaran a las metodologías y estrategias de un conjunto de prácticas artísticas colaborativas que toman como punto partida teórico y práctico las relaciones humanas –y no humanas–, los afectos y experiencias compartidas –también interespecie– en relación a sus contextos sociales, biológicos e históricos (Haraway, 2003), más que a los espacios autónomos y privativos del sistema del arte normativo. En consecuencia, el objetivo principal del proyecto contemplaba la creación e implementación de prácticas docentes relacionales y colaborativas que reforzaran los vínculos y las conexiones entre los modos de hacer, las estrategias y las metodologías propias del campo de las artes contemporáneas, y los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudios en arte universitarios. Partía, por tanto, de una intención de ampliar los ámbitos de acción de la innovación docente determinando su legitimidad no únicamente desde la universidad sino también en conexión con aquellas prácticas que se están desarrollando en otros espacios de producción cultural, muy especialmente, en contextos fuera del sistema del arte tradicional y del mercado del arte, como son las prácticas relacionales y de “contexto o situación” (Claramonte, 2011) en las que puede observarse una fuerte determinación en potenciar la esfera de lo público en términos ecosociales, donde la buena convivencia entre seres, aún divergiendo en su biología y en su cultura, es a un mismo tiempo el fin y el punto de partida.

Pero, ¿cómo llevar a cabo este proyecto en una sociedad donde las relaciones sociales ya no son “vividias directamente” sino que se distancian enormemente en su ineludible “representación tecnológica”? En este sentido nuestras propuestas conectan con las soluciones detectadas por el “arte relacional” que Nicolás Bourriaud, crítico de arte y experto en la materia, argumenta de este modo:

*¿Es aún posible generar relaciones con el mundo,
en un campo práctico tradicionalmente abocado a su “representación?...
La “realización” artística aparece hoy como un terreno rico en experimentaciones
sociales, como un espacio parcialmente preservado de la uniformidad de los
comportamientos. Las obras [relacionales que nos interesan]
dibujan, cada una, una utopía de proximidad.
(Bourriaud, 2006)*

Se trata, por tanto, de apostar por esa “proximidad” e interacción entre sujetos que nos proponen estas prácticas relacionales, en nuestro caso en el entorno universitario, como una estrategia de generación de empatía entre agentes educativos. Un acercamiento a la innovación docente colaborativa con un eje de mediación transversal basada en la relación e interacción afectiva entre estudiantes, docentes, educadores, artistas, instituciones académicas e instituciones artísticas alternativas al sistema del arte institucionalizado. En este sentido, la innovación presentada en este proyecto introduce la noción de “dinámica educativa relacional” y ha sido diseñada desde estas metodologías y estrategias colaborativas propias del arte contemporáneo mencionadas anteriormente. Estas dinámicas se entienden entonces como procesos educativos de intercambio y convivencia en los que se introducen elementos ajenos a la educación formal –en este caso desde lo artístico– y se privilegian unos aprendizajes de carácter experiencial y relacional, en los que la creatividad, las afecciones y los vínculos entre los participantes de las dinámicas son el objetivo. Se trata, por tanto, de acercar los logros del arte relacional como generador de aprendizajes y experiencias compartidas al contexto de la enseñanza universitaria del arte.

Las dinámicas relacionales diseñadas atraviesan la temporalización de las unidades didácticas programadas y están vinculadas a todas las fases de ejecución de las tareas presenciales en un amplio número de asignaturas del Grado en Bellas Artes, tanto en lo que puede ser denominado la “esfera de ideación”, como las “esferas de generación de metodologías y estrategias de producción artísticas”; así como en su puesta en práctica. El perfil académico/artístico de las estrategias que se han puesto en práctica desde las distintas asignaturas de Bellas artes es bastante amplio: pintura mural, prácticas pluridisciplinarias, arte procesual, acción y artes vivas, arte público e intervenciones en el entorno, estrategias y producción artísticas. Pero, también se ha abierto a disciplinas teóricas relacionadas con el arte (Historia del arte, estética, filosofía, etc.) aunque no sean de carácter práctico dado que contamos con docentes de estos perfiles en el equipo del proyecto con este tipo de especialidades. En cuanto a los niveles, ha estado abierto tanto a estudiantes y docentes de Grado, Máster como Doctorado. Estos aprendizajes artísticos relacionales se han querido activar, además, descontextualizados de los espacios propios de la enseñanza reglada, dentro de distintas actividades programadas en muy diversos formatos y preferiblemente –si era posible– fuera del contexto del aula reglada, propiciando una convivencia diferenciada y cercana entre los participantes.

Es necesario señalar que se ha introducido la creatividad propia de las prácticas artísticas de forma explícita de tal forma que ésta atraviesa el diseño y la implementación de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Se parte de la intención de articular y vincular los modos de hacer en arte con los modos de enseñar arte, de tal manera que los aprendizajes asociados a los mismos tienen que ver con las sinergias que se establecen entre ambos ámbitos, contaminándose e influyéndose mutuamente. La creación de comunidades artísticas de aprendizaje se contempla

como una forma de acercar dichos espacios híbridos de conocimientos y saberes distribuidos. La introducción de pedagogías de base creativa dentro de los estudios de arte universitarios se plantea como un eje clave, en el que este tipo de dinámicas puede establecerse como herramienta con un papel significativo dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje.

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto:

El objetivo general era diseñar e implementar en el marco de las enseñanzas de arte universitarias, dinámicas relacionales de base creativa para acercar y poner en práctica las estrategias y metodologías colaborativas propias del arte desde la ideación hasta la producción y difusión de las mismas.

Destacar los siguientes objetivos específicos:

- Dotar al estudiante de herramientas para la creatividad que puedan ser puestas en práctica en posteriores proyectos personales universitarios y profesionales, más allá de los abordados en las distintas asignaturas.
- Dar cabida a las conexiones y relaciones que se establecen entre los procesos propios del arte con los procesos de enseñanza y cómo estos pueden determinar la implementación de unas metodologías y estrategias de base creativa en las que la interacción con el contexto social y cultural donde se pone en práctica los procesos artísticos sean ejes claves para los aprendizajes.
- Estudiar las distintas estrategias para la creación e implementación de dinámicas relacionales de base creativa en contextos de enseñanza universitaria presencial, tanto semipresencial como on-line.
- Trabajar desde la intersubjetividad. Se plantea el papel significativo de los procesos de afectación que se dan en el arte a la vez que se atiende a su dimensión colectiva y relacional, entendiendo que el arte funciona como un eje que se articula en interrelación de la esfera individual con la colectiva y funciona, necesariamente, en comunicación y relación con el otro.
- Fomentar la distribución colectiva de saberes a través del vínculo con los otros y de los acuerdos y resolución de conflictos que pueden surgir en estos procesos de índole colectiva.
- Analizar el potencial de trabajar desde la experiencia de lo relacional como elemento clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente cuando esta se desarrolla en espacios diversos a los habituales de las infraestructuras académicas, es decir, espacios alternativos a las aulas teóricas y talleres o laboratorios propios de las Bellas artes.

2. Objetivos alcanzados

La inclusión de dinámicas relacionales de base creativa ha posibilitado a corto plazo la potenciación de otros puntos de vista sobre los temas planteados no previstos inicialmente. El acercamiento de los estudiantes a estas propuestas artísticas se ha visto condicionado por la ruptura de las lógicas que se establecen durante este tipo de experiencias. Se aprecia también, aunque a largo plazo, la inclusión y apertura a la transdisciplinariedad y su relación con las prácticas relacionales de contexto en los lenguajes artísticos de los estudiantes.

Se han potenciado los vínculos y conexiones entre los grupos fomentando las afinidades y la comprensión colectiva de conceptos complejos. Esto puede observarse en las aportaciones de los estudiantes en los debates y puestas en común. Y en la participación de los mismos en las actividades colectivas programadas en las distintas asignaturas y contextos universitarios en juego.

Ha facilitado la adquisición de herramientas para la creatividad con posibilidad de tener continuidad más allá de la experiencia concreta de la dinámica implementada. En este sentido, las estrategias artísticas desarrolladas por los estudiantes en las tareas y actividades programadas en las distintas asignaturas en las que se han implementado las dinámicas de base creativa han trascendido el contexto educativo. Y, por tanto, se ha ampliado el corpus referencial del estudiante en relación a las prácticas artísticas contemporáneas.

La puesta en práctica de estas dinámicas ha afectado de forma positiva al interés y la motivación de los estudiantes mediante la ruptura de rutinas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la introducción de estrategias lúdicas relacionales de carácter experiencial en espacios alternativos no usuales para estas enseñanzas. Esto ha fomentado la participación activa del estudiante a la vuelta a las dinámicas del currículo en clase, al asumir un rol de agente activo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El impacto de este tipo de dinámicas ha sido significativo en la creación de comunidades de aprendizaje que posibilitan un conocimiento socialmente distribuido, potenciando que tengan lugar en otros espacios distintos al aula. Esto lo hemos observado en la potenciación de los procesos colaborativos de desarrollo de prácticas artísticas vinculadas a las asignaturas y su desarrollo en los lugares que traspasan el aula. Y dado este contexto parece que pueden surgir contactos y proyectos comunes entre los distintos participantes fuera del ámbito académico de carácter interdepartamental e interuniversitario.

Se han potenciado las relaciones entre los modos de hacer de las instituciones académicas y las instituciones de producción cultural lo que supone dar cabida a las sinergias que existen entre ambos ámbitos en beneficio de los procesos de aprendizaje de los estudiantes: Mayor conocimiento de los modos de hacer de las prácticas artísticas contemporáneas, sus procesos y contextos de institucionalización. Así como, la creación de espacios híbridos de enseñanza aprendizaje para una universidad permeable y conectada con los espacios de producción artística, lo que genera conexiones y redes entre instituciones del arte y universidad.

Por último, hay que señalar que por falta de financiación y recursos no se han podido alcanzar los objetivos de la Fase 3ª de la memoria de actividades programadas de este proyecto de innovación. En esta fase se pretendía llevar a cabo el desarrollo de las “dinámicas educativas relacionales” en espacios o entornos alejados de las zonas urbanas y los propios campus universitarios, para testear los resultados en otra tipología de espacios no normativos, como por ejemplo en contextos aislados en contacto directo con la naturaleza o en zonas rurales: albergues, residencias, etc. En respuesta a esta limitación los distintos docentes del equipo han ideado y desarrollado las dinámicas en otros espacios alejados del aula habitual (jardines, pasillos, zonas comunes, aledaños de las infraestructuras), que aún estando dentro de los campus universitarios donde se impartían las distintas asignaturas, han generado un

distanciamiento –necesario para nuestro proyecto– de los espacios reglados por el Plan de estudios del Grado en Bellas artes.

También hay que señalar, que no todos los talleres y dinámicas diseñadas en la “Fase de ideación” de este proyecto han podido ponerse en práctica con estudiantes. Así que nos ha parecido muy interesante generar un archivo o repositorio de estas dinámicas (Anexo a esta memoria se muestran algunos ejemplos), creadas de un modo colaborativo a través de las sesiones de trabajo, para ser compartidas por todos los miembros del grupo y posibilitar que puedan llevarse a cabo indistintamente en las prácticas docentes de cualquier miembro de grupo de trabajo.

3. Metodología empleada en el proyecto

Se ha implementado una metodología desde las artes que trabaja de forma específica con la experiencia y los procesos relacionales que fomentan el acercamiento a los contextos culturales donde las prácticas artísticas se despliegan. La creatividad se establece como punto de partida para romper discursos preestablecidos y potenciar nuevas lógicas a través de las cuales encontrar soluciones colaborativas a problemas de carácter artístico. La intersubjetividad y las relaciones basadas en los afectos son otro de los elementos fundamentales, entendidos como la capacidad para potenciar la comunicación intelectual o afectiva entre miembros del grupo. Nos ha parecido necesario contemplar la metodología como un instrumento educativo que, en realidad, traspasa su carácter funcional para convertirse en contenido y mensaje. Se ha tratado, por tanto, de implementar unas estrategias capaces de fomentar los saberes significativos y cognitivos superiores, la autonomía, la experimentación situada, el trabajo intelectual y artístico y hacerlo desde el fomento de la creatividad, la iniciativa, la participación colectiva y la motivación del propio estudiante.

Dentro de la Fase de ideación de las dinámicas o talleres diseñados en este proyecto cabe señalar la utilización de la plataforma digital online MIRO como soporte, herramienta y medio de diálogo e interacción entre los miembros del equipo. Por este motivo, se decidió utilizar esta misma herramienta y los resultados volcados en la misma como el propio soporte del repositorio o archivo de las dinámicas creadas durante el proyecto. En el Anexo a esta memoria se adjuntan distintas imágenes de esta pizarra digital donde pueden verse algunas interacciones y diálogos interesantes entre las dinámicas o los docentes que las idearon.

Los instrumentos utilizados se han centrado, al igual que en el proyecto de innovación anterior, en la elaboración de diarios docentes, fichas de observación, fotografías y la elaboración de fichas específicas de las dinámicas creadas e implementadas que en este caso se han subido a la plataforma MIRO. Dichas fichas partían de unos contenidos comunes que eran adaptadas por la/el autor tanto desde el punto de vista de dichos contenidos como desde las cuestiones formales. El diseño y la elaboración de las mismas se considera una expansión de los transvases entre el arte y la educación. Así, el diseño y visualización de los datos subidos a la plataforma digital suponen un ensayo de los modos de acercarnos a la comunicación de la información donde prime lo visual y se establezca como elemento clave de la misma.

El desarrollo del proceso ha estado estructurado en 5 fases:

- 1.- Presentación y organización del calendario de actividades.
- 2.- Diseño, creación y adecuación al programa de la asignatura de las dinámicas a implementar; e implementación en su caso.
- 3.- Realización de las fichas y creación de un archivo digital en MIRO.
- 5.- Evaluación del proyecto de innovación.

4. Recursos humanos

El equipo está compuesto tanto por docentes como por estudiantes, en base a la citada noción de aprendizaje colaborativo. Los criterios seguidos en este sentido han contemplado la incorporación de docentes con experiencia dilatada en la docencia en arte tanto desde la teoría como desde la práctica, y en su participación en proyectos de innovación y mejora de la calidad docente. Se cuenta con un historial previo de colaboración en proyectos de innovación educativa.

Otro de los criterios tenidos en cuenta en cuanto a los docentes, se refiere a su pertenencia a distintas Universidades y Departamentos; y que todos ellos fueron participantes del Proyecto de Innova-Docencia (2021/2022) con título: *Dinámicas colectivas de base creativa en procesos universitarios de enseñanza-aprendizaje en artes* (UCM- Nº 213) experiencia precursora de esta segunda propuesta. En este proyecto participan 13 docentes y 4 estudiantes adscritos a las siguientes Universidades, una de ellas internacional: (1) UCM, (2) Universidad de Zaragoza, (3) UNED, (4) Universidad de la Laguna, (5) Universidad de Santiago de Chile. Se trata, así mismo de un proyecto interdepartamental que vincula los siguientes departamentos: (1) Departamento de Pintura y Conservación-Restauración (UCM), (2) Departamento de Diseño e imagen (UCM), (3) Departamento de Filosofía (UNIZAR), (4) Departamento de Expresión Plástica, Musical y Corporal (UNIZAR), (5) Departamento de Bellas Artes (ULL), (6) Departamento de Filosofía (UNED), (7) Unidad de Vocación Artística (USACH, CHILE).

Miembros de equipo y filiación institucional:

Dpto. Pintura y Conservación-Restauración, Facultad de Bellas Artes de la UCM

- 1- Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda (responsable del proyecto)
- 2- Rut Martín Hernández
- 3- Santiago Morilla Chinchilla
- 4- Lidia Benavides Téllez
- 5- Linarejos Moreno Teva
- 6- Loreto Alonso Atienza

Otros Departamentos UCM:

- 7- Jaime Munárriz. Dpto. de Diseño e Imagen, Facultad de Bellas Artes UCM

Otras Universidades españolas:

- 8- Silvia Martí Marí. UNIZAR
- 9- Ana García Varas. UNIZAR
- 10- Sergio Martínez Luna. UNED
- 11- Tania Castellano. ULL
- 12- Víctor Murillo Ligorred

Universidades internacionales.

13- Daniela Paz Ricciardi Cáceres. USACH, Chile.

Estudiantes UCM

14- Juan De Andrés Arias UCM

15- Pilar del Puerto UCM

16- Nuria Rey Somoza UCM

17- Mar Castillejo UCM

Otros colaboradores: destacar que durante el proceso de desarrollo de las dinámicas se han establecido colaboraciones con otros docentes y universidades que pueden consultarse en las fichas de las dinámicas correspondientes anexas a esta memoria.

5. Desarrollo de las actividades

Las actividades desarrolladas durante este proyecto han seguido el plan de trabajo expuesto en la solicitud y se han realizado sin dificultades significativas, excepto las comentadas en el apartado de objetivos. Estas actividades se han estructurado en base a tres ámbitos concretos: Actividades de coordinación, seguimiento y puesta en común del proyecto; actividades de innovación en formato dinámica educativa implementadas en diversas asignaturas y grados; y actividades para la generación del archivo/repositorio digital MIRO. De acuerdo con el plan de trabajo presentado:

En la 1ª fase, se llevó a cabo la presentación del proyecto y el calendario de actividades para el curso que se desarrolló del siguiente modo: 1- Reunión del grupo para la presentación de los miembros y líneas prioritarias de acción en el marco del curso académico. 2- Proyección y calendario de encuentros y reuniones. 3- Creación de la plataforma virtual más idónea para publicar, compartir y coordinar los documentos generados. Coordinación y seguimiento: Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda. Participantes: docentes y estudiantes del equipo de trabajo.

En la 2ª Fase, se llevó a cabo el diseño, creación y adecuación de las dinámicas relacionales creativas al programa de las distintas asignaturas a implementar en base a tres ejes fundamentales: 1- Diseño de las dinámicas relacionales y sus ubicaciones en el marco de las asignaturas impartidas por los docentes adscritos al equipo de trabajo. 2- Inclusión de las dinámicas en el programa de las asignaturas atendiendo a su relación con las unidades didácticas programadas y su temporalización. 3- Reunión del grupo para compartir la creación de las dinámicas y los modos en los que se insertan en las programaciones de asignatura. Coordinación y seguimiento: Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda, Rut Martín Hernández. Participantes: docentes y estudiantes del equipo de trabajo.

En la 3ª Fase, se llevó a cabo la creación del archivo digital interactivo de “dinámicas educativas relacionales” ideadas durante el proyecto. Ello implicó: 1- El diseño y desarrollo de la documentación que recoja las “dinámicas educativas relacionales”. 2- La creación del archivo on-line creado en la plataforma MIRO mediante un diseño colaborativo e interactivo. 3- Subida de la documentación de las

dinámicas al espacio on-line. Coordinación y seguimiento: Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda. Participantes en esta fase: Daniela Paz Ricciardi y Mar Castillejo.

En la 4ª Fase, se llevó a cabo la evaluación del proyecto, y la elaboración de la memoria final del proyecto, mediante una puesta en común en la que se debatió sobre diferentes procesos y problemáticas de implementación; y el establecimiento de conclusiones y prospectiva. Coordinación y seguimiento: Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda y Rut Martín Hernández. Participantes en esta fase: docentes y estudiantes del equipo de trabajo.

Cabe destacar, dada la heterogeneidad y calidad de las propuestas de innovación desarrolladas por los miembros del equipo del proyecto, que el resultado pone de manifiesto las potencialidades de las metodologías del arte en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la necesidad de plantear ámbitos de encuentro entre las prácticas docentes y los haceres artísticos. El repositorio o archivo on-line resultante supone una recopilación de prácticas que exponen tanto conceptual como formalmente un entramado de posibilidades para ser replicadas y reinterpretadas en contextos disciplinarios similares dentro de la formación de estudiantes de Grado de Bellas artes.

A continuación, se adjunta el listado resumido de títulos de las distintas “dinámicas educativas relacionales” ideadas durante el desarrollo de este proyecto de innovación docente donde puede apreciarse la creatividad aplicada en los mismos desde su misma ideación.

1. *Atlas de los extraños forasteros*. Coord. Bárbara Fluxá
2. *Cartografía corporal a distancia patagónica*. Coord. Daniela Ricciardi
3. *La caja extra*ordinaria*. Coord. Mar Castillejo
4. *Cosmotecnia y teletransportación desde el olivar*. Coord. Loreto Alonso y Lidia Benavides
5. *Taller de monitorización vegetal crítica*. Coord. Santiago Morilla y Sergio Martínez Luna
6. *Convivencia Positiva y Violencia 0 en entornos educativos*. Coord. Víctor Murillo
7. *Re/parando. Otros recorridos posibles*. Coord. Tania Castellano
8. *Deriva sonora*. Coord. Jaime Munárriz
9. *(Des)conexión desde el archivo digital*. Coord. Juan De Andrés Arias y Pilar del Puerto
10. *Realismo agencial para la configuración colectiva del mundo desde la fotografía*. Coord. Santiago Morilla y Sergio Martínez Luna
11. *Obra nómada*. Coord. Rut Martín Hernández y Ana García Varas
12. *Disfuncionales*. Coord. Tania Castellano
13. *Maxwell en colectivo*. Coord. Linarejos Moreno

6. Anexos

A continuación, se adjuntan distintas imágenes del soporte digital MIRO del repositorio digital colectivo compartido por todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto de innovación docente. En esta plataforma, además de servir de herramienta de interacción y trabajo durante el proceso del proyecto, fase que denominamos: *Cartografía de interferencias relacionales vinculantes*; se han archivado las directrices y detalles generales de cada uno de los talleres y dinámicas educativas relacionales ideadas durante el proceso. Mostramos algunos ejemplos también de los resultados de algunas de las dinámicas implementadas.

The image displays a Miro digital workspace with four main sections:

- Top Section:** A yellow header titled "Dinámicas artísticas relacionales en procesos universitarios de enseñanza-aprendizaje en artes." Below it, there is a table with columns for "Nombre", "Fecha", "Estado", and "Responsable". A "DESCRIPCIÓN PROYECTO" box is also present, detailing the project's goals and objectives.
- Middle Section:** A large orange box titled "IDEAS PROPOSTAS INICIALES" containing a grid of colorful sticky notes representing initial ideas.
- Bottom Left Section:** A green box titled "ETAPA 2 CARTOGRAFÍA DE INTERFERENCIAS RELACIONALES VINCULANTES" featuring a complex network diagram with nodes and connecting lines.
- Bottom Right Section:** A pink box titled "ETAPA 3 RESULTADOS TALLER ACCIONES DESARROLLADAS" displaying a collage of photos and documents from workshop activities.

Ilustración 1. Plano general de la plataforma MIRO utilizada durante el proceso de trabajo y como repositorio de las dinámicas ideadas.

ETAPA 2 CARTOGRAFÍA DE INTERFERENCIAS RELACIONALES VINCULANTES

En esta segunda etapa podemos/debemos vincular nuestras propuestas iniciales apuntadas en la Etapa 1 con las distintas interferencias que abajo os proponemos en la leyenda. Es importante siempre tener el foco en las metodologías relacionales de enseñanza-aprendizaje que se puedan generar. También podemos incorporar otros iconos de interferencias que necesitemos y consideremos pertinentes para poder encontrar estas relaciones.

La idea es la CO-CONSTRUCCIÓN de nuevas metodologías relacionales, por lo que siempre podrás incorporar elementos sobre las propuestas de otros, de tal forma de generar ideas colectivas, evidentemente manteniendo un respeto por las creaciones de nuestros compañeros. Con esto nos referimos a que es mejor no borrar lo que el resto proponga - sino más bien ir sumando aportes. Luego tendremos momento para ir limpiando, puliendo y editando con el fin de definir la propuesta final. Se han incluido tres ideas iniciales a modo de hilos de los que tirar, para poder seguir desarrollando las tuyas.

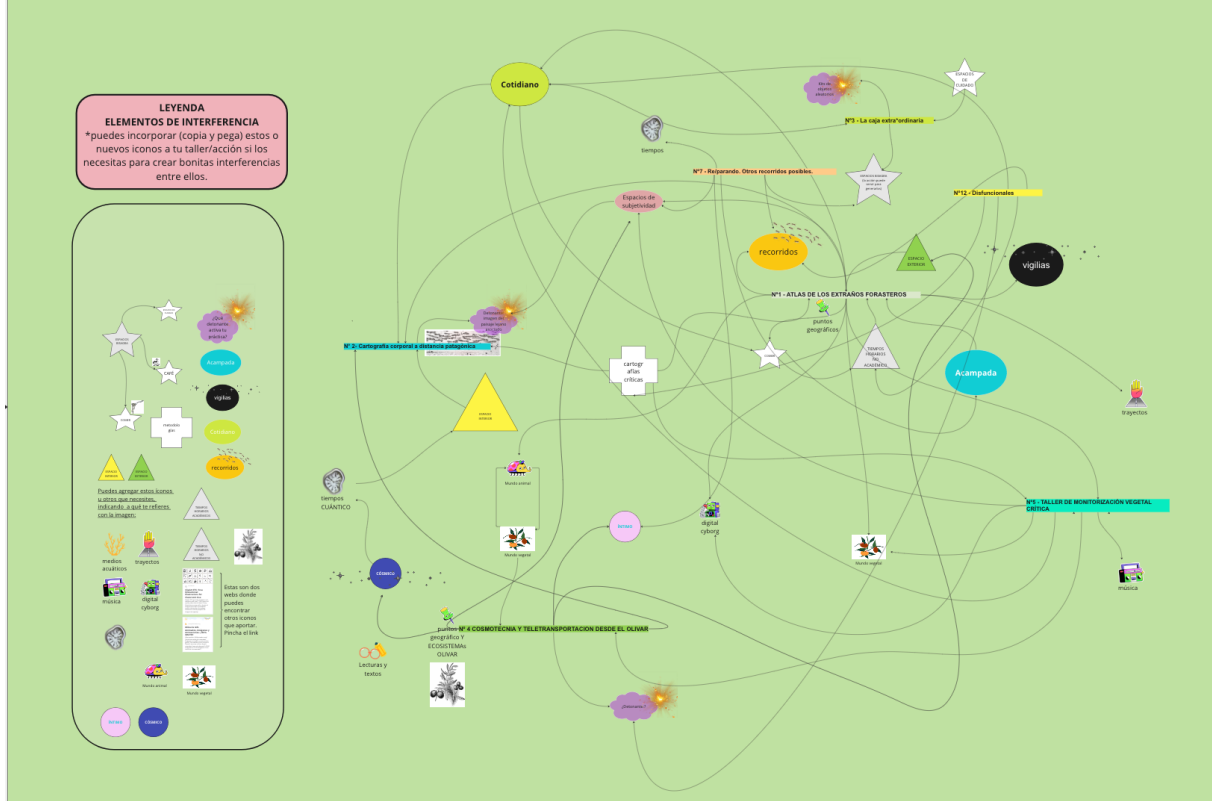

Ilustración 2. Plano detalle de la plataforma MIRO mostrando los procesos de la Fase 2. *Cartografías de interferencias relacionales vinculantes*

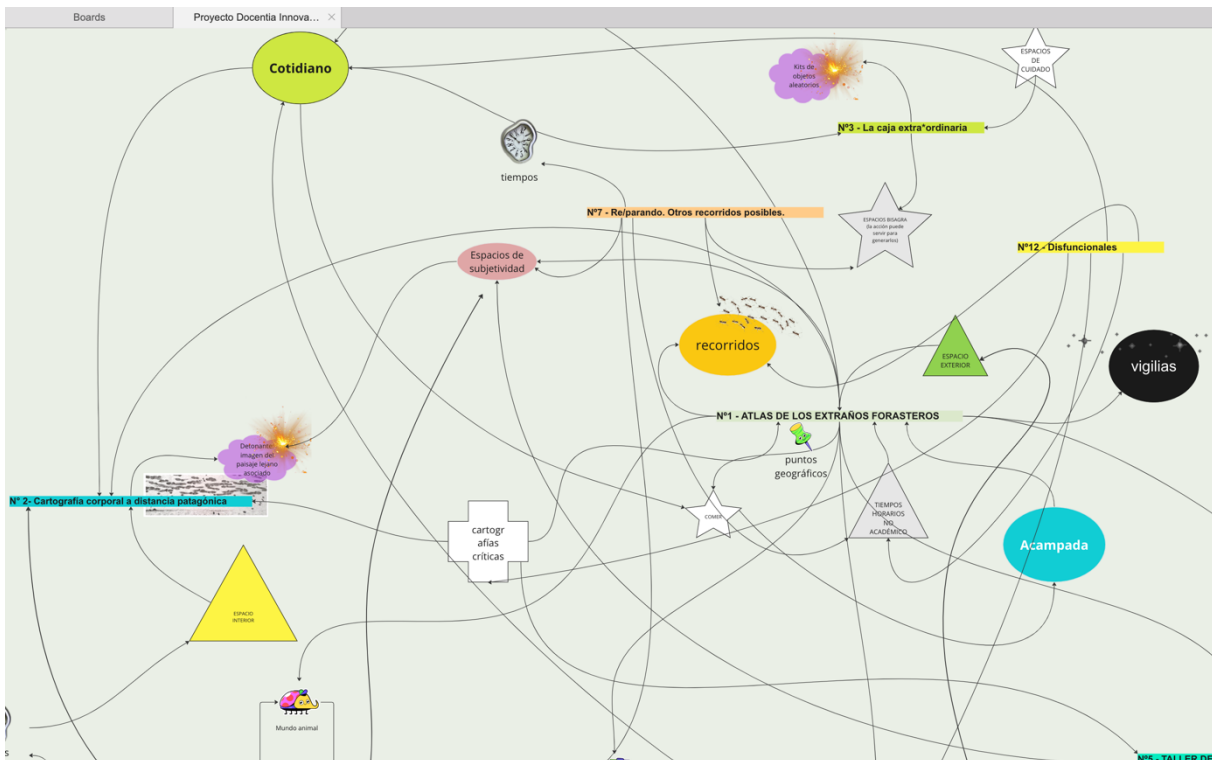

Ilustración 3. Detalle de la plataforma MIRO mostrando la Fase 2. *Cartografías de interferencias relacionales vinculantes*

ETAPA 1 IDEACIONES/PROPUUESTAS INICIALES

En esta ETAPA 1 trabajaremos de un MODO COLABORATIVO/RELACIONAL diseñando entre todos las propuestas que cada uno imagine o imaginemos juntos para este Proyecto Innova aunque no estén definidas por completo. Es decir, puedes proponer un Qué sin saber el Cómo o el Dónde para que otros compañeros puedan aportar esas soluciones. Si tienes claro todo el taller, pues adelante reliféalo todo. En estas ideaciones puedes proponerte como coordinador o como participante en todas aquellas que quieras.

Ilustración 4. Plano detalle de la plataforma MIRO mostrando la Fase 1. *Ideaciones y propuestas iniciales*, donde aparece el archivo de talleres/dinámicas educativas realizadas durante el proyecto de innovación docente.

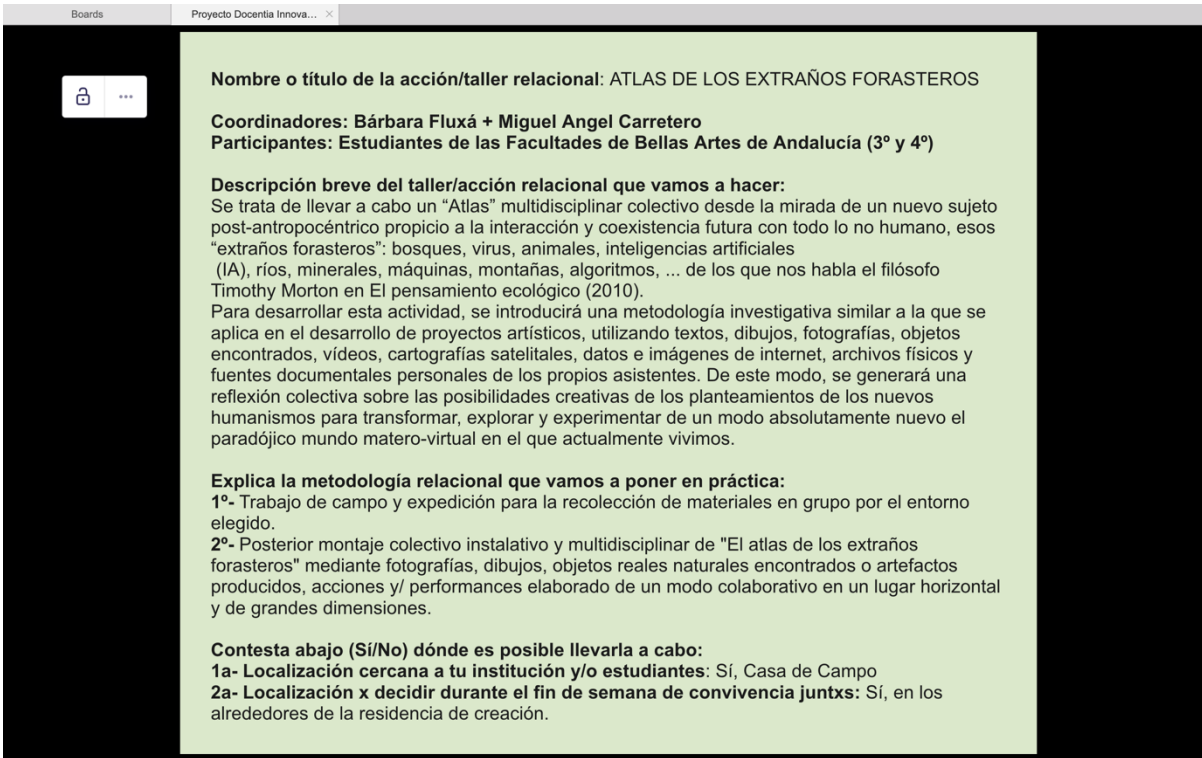

Ilustración 5. Sinopsis de la dinámica: Atlas de extraños forasteros

Nombre o título del taller/acción relacional: La caja extra*ordinaria

Coordinadores: Mar Castillejo

Participantes:

Descripción breve de lo que vamos a hacer:

La dinámica parte de la pregunta ¿Cómo convertir la facultad (o cualquier otro espacio) en un mejor entorno para la convivencia? para activar acciones creativas que hagan de este edificio un lugar más habitable.

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica:

La actividad se realiza en pequeños grupos a los que se reparten kits de objetos aleatorios (aparentemente sin relación entre ellos) de tamaños y formas diferentes, jugando con el factor sorpresa con las cajas y embalajes. Con los objetos que les tocan, cada grupo tiene que imaginar y planear una posible función como dispositivo para mejorar este entorno. Los objetos de los kits se pueden prestar, intercambiar, manipular, etc. y los grupos pueden moverse por toda la facultad (incluyendo jardines y aparcamientos). Las propuestas pueden llevarse a cabo o quedarse en diferentes planos de realización (ideas, bocetos, etc.) y pueden ser realistas, funcionales o extravagantes e irrealizables. Para finalizar, todos los grupos se juntan y comparten su proceso.

Contesta abajo (sí/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. Si y dónde exactamente:
Facultad de Bellas Artes.

2a- Localización x decidir durante el fin de semana de convivencia juntxs: Si / No y dónde exactamente (dentro o fuera del albergue etc.)

La acción está pensada para la facultad pero se puede adaptar a cualquier espacio que se quiera habitar, como por ejemplo un albergue, realizándose en espacios interiores y exteriores.

Ilustración 6. Sinopsis de la dinámica: La caja extra*ordinaria

Nombre o título de la acción/taller relacional: TALLER DE MONITORIZACIÓN VEGETAL CRÍTICA

Coordinadores: Santiago Morilla + Sergio Martínez Luna

Participantes: Andrea Mazarrota + Johan Valencia + Antonio Collados

Descripción breve del Taller/acción relacional que vamos a hacer:

Este taller se centra en la relación que establece la práctica en arte contemporáneo con lo que se ha llamado la "ceguera hacia las plantas", o plantblindness, es decir, nuestra incapacidad para ver o percibir las plantas en un entorno tejido de codependencias simbióticas.

Queremos monitorizar una planta durante las actividades que desarrollaremos en torno a ella, entender cómo le afectamos, cómo reacciona, cómo se desarrolla, se defiende y (a veces) muere a nuestro lado, y todo ello gracias a los datos que nos ofrecen en tiempo real los sensores (ambientales externos e internos) de la planta. Queremos construir un pequeño "espacio vegetal-propio conectado" para empatizar con la alteridad de otro modo y para interpretar y cualificar los datos que nos ofrece.

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica:

Introducción y marco teórico sobre el giro vegetal del arte contemporáneo. Ejemplos y referencias previas. Lluvia de ideas sobre arte y "ceguera vegetal".

Marco técnico-tecnológico: explicación del software y del hardware. Visualización de datos guiada.

Selección de una planta en el contexto espacial del taller.

Actividades en torno a la planta.

Instalación de sensores, monitorización, base de datos y modernización de datos on-line.

Interpretación, formalización y modernización de datos.

Puesta en común y exposición de resultados/interpretaciones.

Contesta abajo (sí/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. No (UCM) + Si (UGR) , en La Madraza, Universidad de Granada.

2a- Localización durante el fin de semana de convivencia juntxs: Si, en Casa de Porras, Granada.

Ilustración 7. Sinopsis de la dinámica: Taller de monitorización vegetal crítica

Nombre o título de la acción/taller relacional: Re/parando. Otros recorridos posibles

Coordinadores: Tania Castellano

Participantes: Estudiantes de BBAA de 3º y 4º

Descripción breve del Taller/acción relacional que vamos a hacer:

Consiste en trazar un recorrido en conjunto dentro del edificio en el que descubrir los espacios no transitados usualmente dentro de ella, los rincones inservibles y los subsuelos desconocidos. Consideraremos aquellas partes menos visibles/accesibles para incorporarlas dentro de nuestro plano mental del edificio, detectando dichos lugares y dedicando un tiempo a reconocer y estar en aquellos sitios, desarrollando algún tipo de experiencia en/con ellos, a partir de sus cualidades particulares, que nos facilite generar memoria de los mismos.

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica:

Se presentará el taller y primero se intentará reconstruir en común la idea del lugar que todos/as habitamos e intentaremos situar en un plano aquellos espacios desconocidos o no transitados comúnmente en la facultad. A partir de ahí se dividirá a la gente en pequeños grupos para que encuentren aquellos enclaves "en la sombra" del edificio. Pasado un tiempo, nos volveremos a congregarse y realizaremos un recorrido en común a partir de los espacios descubiertos por cada subgrupo, introduciéndonos en ellos y experimentándolos uno a uno.

A partir de esta experiencia se invitará a realizar un registro individual de aquellos espacios "infrapercebidos" y sustratos de lo cotidiano, pudiendo aplicarse a la realización posterior de trabajos plásticos o audiovisuales.

Contesta abajo (si/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. Sí. Conjunto de la Facultad de Bellas Artes.

2a- Localización x decidir durante el fin de semana de convivencia juntxs: Sí. Dentro del albergue.

Aunque la actividad está pensada para la facultad, se puede adaptar a cualquier espacio que medianamente pueda ser reconocido en común.

Ilustración 8. Sinopsis de la dinámica: Re/parando. Otros recorridos posibles.

Nombre o título de la acción/taller relacional: COSMOTECNIA Y TELETRANSPORTACIÓN DESDE EL OLIVAR

Coordinadores: Loreto Alonso + Lidia Benavides

Participantes: 3º y 4º de Bellas artes

Descripción breve del Taller/acción relacional que vamos a hacer:

Proponemos resintonizar con mundos posibles, mundos en interacción, utopías presentes, futuras, pasadas y multiversos paralelos en los que se vincula lo íntimo y lo cósmico a través de un interfaz sintiente e interactivo como es el olivar

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica:

1. INTRO Presentación del taller 10'
2. LLUVIA de ideas/ La imaginación como un trabajo transdisciplinario y colaborativo / preparación conjunta del soporte de nuestros procesos 20'
3. SEMILLAS Práctica de visualización guiada en círculo 10'
4. BROTOS Experiencia relacional en los olivos, proceso de introspección y de diálogo interespecies, documentación del proceso 30'
5. SIMBIOSIS Interrelación entre olivos, promovemos la creación colectiva, y la fuerza de lo anónimo, intercambios y colaboraciones entre experiencias 30'
6. FRUTOS puesta en común en el círculo de los participantes, se combinan todas las hojas redondas orgánicas en el centro y aleatoriamente se van leyendo. 30'

Contesta abajo (si/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. Sí / OLIVAR DE LA FACULTAD DE BBAA

2a- Localización x decidir durante el fin de semana de convivencia juntxs: Sí / (dentro o fuera del albergue etc.) OLIVAR O EN SU DEFECTO BOSQUE cercano al Albergue

Ilustración 9. Sinopsis de la dinámica: Cosmotecnia y teletransportación desde el olivar

Nombre o título de la acción/taller relacional: Realismo agencial para la configuración colectiva del mundo desde la fotografía

Coordinadores: Sergio Martínez Luna + Santiago Morilla
Participantes:

Descripción breve del Taller/acción relacional que vamos a hacer:

En las sociedades contemporáneas las imágenes son ubicuas y masivas. Impulsadas por los procesos de digitalización e interconectividad su condición ha mutado y se hacen necesarios nuevos enfoques teóricos y prácticos para armar una crítica a la visualidad. Las líneas que se pueden recorrer desde este planteamiento inicial son inmensas, por lo que la propuesta se va a centrar en dos ejes. Uno, teórico que proviene de las consideraciones de la filósofa y física teórica Karen Barad acerca de la difracción, el realismo agencial y la intra-acción. El otro, práctico, es el uso y apropiación de las técnicas y modos de hacer de la fotografía sin cámara como modo de hacer imágenes que puede desarrollarse y pensarse en base a aquellos conceptos.

Nos queremos preguntar cómo se relaciona la fotografía con los fenómenos materiales en términos de enredo (*entanglement*) y de encuentro. Partiendo de la obra de Karen Barad, que ha aplicado los conceptos de la física cuántica a las humanidades desde una crítica materialista y feminista de la ciencia, es posible entender de otra manera la fotografía y su materialidad. El realismo agencial es un enredo de relaciones en las que las agencias humanas y no-humanas (humanos, animales, plantas, máquinas, tecnologías, materiales) se encuentran de manera desjerarquizada, pero no en términos de interacción sino en los de la intra-acción. Esto es, esas distintas agencias no preceden a sus intra-acciones, sino que emergen a través de ella. La materia en su dinamismo y devenir es generativa, hace surgir mundos nuevos y perfila modos de participar en la reconfiguración del mundo.

La práctica y la teoría fotográficas se ven así cuestionadas en sus dependencias con un modelo representacional que debe dar paso a los modos de la difracción. Esta no presupone las posiciones previas de los sujetos y los objetos. Este reparto depende de una metodología reflexiva y representacional que recoge los presupuestos de la óptica geométrica. En cambio, la difracción posibilita la emergencia de las diferencias que generan las prácticas situadas de producción de conocimiento y efectos que tienen en el mundo. Nos preguntamos qué tipo de prácticas fotográficas es posible desarrollar desde aquí y cómo estas pueden orientarse al reconocimiento de las cosas y las narrativas en común desde un prisma realista, materialista y responsable. Pensamos que la variedad de prácticas de la fotografía sin cámara ofrece modos de hacer articulables con estos conceptos y lineamientos teóricos. Fotografía sin cámara se refiere a procedimientos como el de la cámara estenopeica (analógica y digital), pero también a la manipulación de los fotogramas (desde Man Ray a Christian Schad, de Adam Fuss a Alfredo Rodríguez) que enlazan con las posibilidades de postproducción digital, al uso de otros soportes y medios para la producción fotográfica (como el cuerpo (Jeff Guesz, Steve Pippin), o la reapropiación de las fotografías, por ejemplo a través de la práctica del bordado en creadores como Maurizio Anzeri o Ulla Jokisalo. En estas y otras prácticas y metodologías experimentales se cuestiona la estabilidad del proceso y del evento fotográfico y las obligaciones de la fotografía con el aparato representacional. El abordaje de propuestas de este tipo desde el marco teórico elaborado por Barad creemos que resultará muy productivo.

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica:

Introducción a los conceptos de difracción, realismo agencial e intra-acción (Karen Barad).

Propuesta, exploración, aplicación, ensayo de técnicas y procedimientos de fotografía sin cámara.
Puesta en común, interpretación y discusión de los procesos puestos en marcha y de las imágenes resultantes.

Contesta abajo (sí/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. Sí / No y dónde exactamente.

2a- Localización x decidir durante el fin de semana de convivencia juntxs: Sí / No y dónde exactamente (dentro o fuera del albergue etc.)

Ilustración 10. Sinopsis de la dinámica: Realismo agencial para la configuración colectiva del mundo desde la fotografía

Nombre o título del taller/acción relacional: CARTOGRAFÍA CORPORAL A DISTANCIA PATAGÓNICA

Coordinadores: Daniela Ricciardi
Participantes:

Descripción breve de lo que vamos a hacer: Experimentar corporalmente las posibilidades de lo inesperado y las situaciones coyunturales y afectivas como motores para la creación colectiva, tomando como punto de partida las nociones de distancia, aislamiento y paisaje extremo.

La clase presentada tiene un carácter performativo tanto en las actividades que propone como en la metodología utilizada. Se inserta en las primeras unidades de los cursos de Performance y Expresión Corporal y Kinética. Unidades que trabajan las posibilidades del cuerpo y la experiencia personal. Surge para responder a un problema: La lejanía física de una de las dos profesoras debido a la imposibilidad de regresar de la Patagonia chilena por dificultades climáticas. Esto nos impulsa a diseñar la sesión a partir de las circunstancias, a observar valorando las sensibilidades y subjetividad afectiva que nos cruzaban. Tomamos elementos como la distancia, el paisaje extremo, el aislamiento, las condiciones de vida austral y las diferencias con nuestros contextos ciudadanos.

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica: La metodología utilizada incorpora distintos momentos para pensar, hacer y reflexionar co- diseñando entre estudiantes y profesoras. Se trabajó con: Cartografías colectivas, Uso de las herramientas tecnológicas como espacio relacional - vinculante / elementos de la Performatividad. La clase se dividió en 9 momentos: 1. Momento de extrañamiento / 2. Distancias y primer mapeo / 3. Movimientos de la naturaleza / 4. Elementos gráficos / 5. Elementos sonoros. / 6. Recorrer el mapa / 7. Escritura y Reflexión/ 8. Nube de conceptos e ideas / 9. Propuesta colectiva.

Contesta abajo (sí/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. Sí / No y dónde exactamente.

2a- Localización x decidir durante el fin de semana de convivencia juntxs: Sí / No y dónde exactamente (dentro o fuera del albergue etc.)

Ilustración 11. Sinopsis de la dinámica: Cartografía corporal a distancia

Nombre o título de la acción/taller relacional: OBRA NÓMADA

Coordinadores: Rut Martín Hernández + Ana García Varas
Participantes: Estudiantes de Bellas de 3º y 4º

Descripción breve del Taller/acción relacional que vamos a hacer:

Se trata de una obra colectiva que se desarrolla a lo largo del semestre vinculada a asignaturas del Grado en Bellas Artes de 3º y 4º curso. Se considera que podría ser replicable en contexto de educación no formal. Para ello se establecen grupos de 3 a 5 participantes. El primer grupo plantea una obra de carácter artístico y los grupos siguientes van interviniendo sucesivamente en la misma, de tal manera que, por una parte, respeten las premisas artísticas que les son dadas y, por otra, la transformen y modifiquen cuestiones relacionadas con el tema, los procesos, las formalizaciones o contextualizaciones. La evolución de la obra colectiva es presentada en seminarios específicos programados a lo largo del semestre y compartida en un espacio on-line que funciona a modo de archivo y espacio de debate. La producción de la obra se realiza en el horario destinado a trabajo autónomo del estudiante y los seminarios de presentación en horario presencial. Tras la última intervención se propone una actividad colectiva que ayude a potenciar los flujos relacionales y afectivos que se han ido gestando a lo largo del semestre a la vez que supone un espacio de reflexión crítica sobre cómo la condición nómada de la obra la ha ido modificando. Cada grupo trae a clase algo de comida para compartir con las demás participantes y una fotografía de los estadios intermedios de intervención de la obra. Conjuntamente, mientras se comparte un *picnic*, se realiza una cartografía visual colaborativa con la valoración y análisis de los cambios y modificaciones y la relación de estos con las distintas fases de ideación, producción y situación de la obra en su tránsito. Se debate, así mismo, la evolución del debate on-line y plantean las principales aportaciones al respecto.

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica:

Se trata de configurar una obra a través de metodologías de investigación en arte y metodologías colaborativas, para un acercamiento múltiple que dé cabida a la heterogeneidad de los participantes, las distintas subjetividades, a la vez que se atiende a los acuerdos comunes desde lo colectivo como un modo de acercarse al hecho artístico y a las prácticas relacionales. Cabe destacar, en este sentido, el *picnic de discusión* que se inserta en la fase de evaluación de la propuesta, considerado como una derivación de un grupo focal que pone el énfasis en la generación de un espacio de relación que propicie las dinámicas colectivas y las relaciones propias de los espacios de interacción informales.

Contesta abajo (sí/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. Sí, en la Facultad de Bellas Artes
2a- Localización x decidir durante el fin de semana de convivencia juntxs: Sí. Se trataría de actividad transversal propuesta al principio de la convivencia y realizada en los espacios libres entre otros talleres. El *picnic de discusión* se realizaría al final del encuentro.

Ilustración 12. Sinopsis de la dinámica: Obra nómada.

Nombre o título de la acción/taller relacional: .DERIVA SONORA.

Coordinadores: Jaime Munárriz.

Participantes:

Descripción breve del Taller/acción relacional que vamos a hacer:

Deriva por los espacios exteriores e interiores del centro, centrándose en la escucha atenta y en los encuentros con objetos, espacios, situaciones.

Explica la metodología relacional que vamos a poner en práctica:

Uso de la deriva como método para construir relaciones entre entidades sonoras, espaciales, objetuales y personales. Construcción de objetos o imágenes que recojan las conexiones y conceptos hallados o elaborados.

La práctica conduce a una revalorización de entornos conocidos, invitando a observar (y escuchar) los lugares cotidianos con una actitud abierta, tratando de acercarse a ellos como si fueran lugares que visitamos por primera vez. El sonido de los lugares, algo que normalmente no recibe mucha atención dada la prioridad de la vista y el predominio absoluto de la cultura visual, se convierte en un medio que facilita este descubrimiento del entorno y de los espacios que nos rodean en nuestras rutinas cotidianas.

Mediante esta práctica se introducirá el concepto de ecología acústica, de lugares con alta o baja fidelidad, observando la calidad del espacio sonoro y la dominancia de unos u otros agentes. Desde lo escuchado y registrado se trabajará en la producción de elementos plásticos, audiovisuales, performativos o híbridos que recojan las experiencias vividas.

Contesta abajo (sí/No) dónde es posible llevarla a cabo:

1a- Localización cercana a tu institución y/o estudiantes. Sí. Espacios del centro (in/ext)..
2a- Localización x decidir durante el fin de semana de convivencia juntxs: La práctica puede extenderse a otros lugares, ya que se trata de una metodología de reapreciación de espacios y situaciones.

Ilustración 13. Sinopsis de la dinámica: Deriva sonora

