

DISOLVER FRONTERAS PARA EL ENTENDIMIENTO: LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO CATALIZADORES

María Lorena Cueva Ramírez
Jesús Caballero Caballero
Pedro Ernesto Moreno García
Alicia Martínez Herrera
(Edición y coordinación)

DISOLVER FRONTERAS PARA EL ENTENDIMIENTO: LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO CATALIZADORES

María Lorena Cueva Ramírez
Jesús Caballero Caballero
Pedro Ernesto Moreno García
Alicia Martínez Herrera
(Edición y coordinación)

Edición y coordinación

María Lorena Cueva Ramírez
Jesús Caballero Caballero
Pedro Ernesto Moreno García
Alicia Martínez Herrera

Publica

AASA

ISBN 978-84-15901-56-3
Jaén 2023

Diseño y maquetación

María Lorena Cueva Ramírez
Jesús Caballero Caballero

Todos los textos de este libro están sujetos a Licencia de Creative Commons

© de esta edición: AASA Asociación Cultural de Acción Social y Arte. 2023
© de las imágenes sus autores/as

Autoras y autores

Laura Aparicio Hermosilla
María Paz Barrios Mudarra
Vicente Monleón Oliva
Marta Martín Hoces de la Guardia
Antoni Miquel Morro Mas
Jianxiong liu
Nora Ramos Vallecillo
Magdalena Castejón Ibáñez
María Gárgoles Navas
Martín Caeiro Rodríguez
Inma Canales Lacruz
Belén López Casanova
Berta Murillo Pardo
Rosa Serrano Pastor
Víctor Murillo Ligorred
Francisco Serón Torrecilla
Begoña Yáñez-Martínez
Lorena López Méndez
Javier Albar Manosa
Vita Martínez Vérez
Giorgia Vian
Noelia Antúnez del Cerro
Telma Barrantes Fernández
María Ángeles García Gil
Rafael Martínez Mercado
Paula Garra Crespo
Miguel Ranilla Rodríguez
Sata (Lidia) García Molinero
Rodrigo Flechoso Fernández
Teresa Colomina Molina
Luis Bouille de Vicente
Rodrigo Meneses Gutiérrez
Eduardo Castillo Medina

Juan Pablo Meneses Gutiérrez
Julio Aguilera del Toro
Pablo Javier Pereira Hurtado
Rosa Cubillo López
Noemí Peña Sánchez
Rafael Romero Pineda
Fainix Mayorga Solórzano
Rafael Marfil Carmona
Ana Isabel Calero Castillo
Ana Carrasco Huertas Eva Vivar García
Ana López Montes
Teresa López Martínez
Ana García Bueno
Joan Miquel Porquer Rigo
Ricardo González García
Anabel Caraballo Fuentes
Ana Reyes Pérez
Marta Durbán García
Teresa Espejo Arias
Iris María Jugo Núñez-Hoyo
Stella Maldonado Esteras
Pablo Coca Jiménez
Irene Ortega López
María Gil Gayo
Jim Lorena (Lorena Fernández Jiménez)
Elisabeth Chica Díaz
Pilar Manuela Soto Solier
Iria Groba Martínç
Sara Fuentes Cid
Pedro Ernesto Moreno García
Karele Maxinahí Felix Piña
Jesús Fernando Ramírez Bernal

Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible realizarse sin la estimable colaboración de las autoras y autores que firman los capítulos del presente libro y de la directora de la Asociación Cultural de Acción Social y Arte, María Isabel Moreno Montoro. Para todos ellos, nuestra más sincera gratitud.

Índice

- PRESENTACIÓN** _____pág.3
- Tiges prestades. Un proyecto co-creativo y cooperativo de participación ciudadana***
Rafael Romero Pineda _____pág.5
- Biopics de artistas plásticos como recurso docente en las aulas de didáctica de la expresión plástica***
Ricardo González-García _____pág.15
- Tejer la identidad desde la cartografía subjetiva de paisajes residuales***
Anabel Caraballo Fuentes _____pág.31
- Técnicas tradicionales de encuadernación japonesa en la práctica docente***
Ana Reyes Pérez, Marta Durbán García y Teresa Espejo Arias _____pág.43
- ¿Qué es el liderazgo cultural?***
Iris María Jugo Núñez-Hoyo _____pág.53
- 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 _____pág.61
- Ejercitarse en la incertidumbre. Una selección de prácticas artístico-educativas***
Irene Ortega López _____pág.71
- ¿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, María Gil Gayo y Sata (Lidia García Molinero) _____pág.83
- Arqueología de la Expresión. Lo que está y no se ve***
Jim Lorena _____pág.95
- El fotoensayo como método de indagación, sensibilización y transformación. Narrativas visuales y violencia de género***
Elisabeth Chica Díaz y Pilar Manuela Soto Solier _____pág.107
- Aplicación de tecnologías digitales en 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 _____pág.119
- Educación artística para la formación científica en contextos universitarios. Reflexiones a partir de los propios científicos***
Sara Fuentes Cid y Martín Caeiro Rodríguez _____pág.131

- Deriva web 01: autoetnografía de la creación (Fotoensayo)**
Pedro Ernesto Moreno García _____pág.145
- La música como herramienta de inclusión para niños con barreras para el aprendizaje**
Jesús Fernando Ramírez Bernal y Karele Maxinahí Felix Piña _____pág.153
- El desarrollo de los valores estéticos en el Sistema Educativo Mexicano**
Karele Maxinahí Felix Piña _____pág.161
- 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 Educación Infantil**
Martín Caeiro Rodríguez, Inmaculada Canalez Lacruz, Belén López Casanova, Berta Murillo Pardo y Rosa Serrano Pastor _____pág.171
- Epistemología visual en alumando del grado de magisterio de educación primaria: aprendiendo fenómenos y procesos fisicoquímicos a través de ilustraciones y lenguajes artísticos**
Martín Caeiro Rodríguez, Nora Ramos Vallecillo, Victor Murillo Logorred y Francisco Serón Torrecilla _____pág.183
- La pareidolia como estrategia de observación creativa del entorno visual**
Begoña Yáñez Martínez _____pág.201
- La mancha azarosa como ruptura del bloqueo creativo del papel en blanco**
Begoña Yáñez Martínez _____pág.207
- La clase laberinto: intervención en el diseño del espacio educativo para la formación de futuros docentes en infantil**
Lorena López Méndez, Javier Albar Mansoa y Vita Martínez Vérez _____pág.213
- El dibujo para el aprendizaje ideomotor. Un enfoque a/r/tográfico**
Giorgia Vian _____pág.221
- Representación visual del pecho materno: censura y reivindicación en el arte y mass media**
Noelia Antúnez del Cerro y Lorena López Méndez _____pág.233
- La tridimensionalidad en Educación Plástica: ampliando los recursos metodológicos para el aprendizaje en educación superior**
Telma Barrantes Fernández y María Ángeles García Gil _____pág.243
- ¿Debemos escuchar música? Reflexiones en torno a cultura, industria y redes**
Rafael Martínez Mercado _____pág.255
- Tú misma eres el espejo y la réplica**
Paula Garra Crespo _____pág.267

- El arte de contar sin barreras fronterizas: Una búsqueda experimental basada en las creaciones artísticas y la transformación personal. Una búsqueda experimental basada en la creación artística intermedia, el conocimiento y expresión personal***
María de la Paz Barrios Mudarra _____pág.271
- La programación de actividades plásticas en Educación Infantil***
Vicente Monleón Oliva _____pág.285
- La Educación Musical en Educación Infantil***
Vicente Monleón Oliva _____pág.293
- Tres procesos creadores contemporáneos desde la imagen del animal muerto***
Marta Martín Hoces de la Guardia _____pág.301
- La Salida - Explorando el camino artístico***
Jianxiong liu _____pág.313
- El aprendizaje a partir de la experiencia: Una Propuesta Didáctica en Educación Artística***
Nora Ramos Vallecillo _____pág.323
- Propuesta metodológica para la conexión entre la educación artística formal y no formal: la asignatura de "Museos y exposiciones como propuestas educativas"***
Mª Magdalena Castejón Ibáñez _____pág.333
- Un entorno de conexiones a través de la disolución perceptual de los objetos***
María Gárgoles Navas _____pág.347
- Recursos para la Educación Inclusiva en el Taller de Cerámica (II)***
Antoni Miquel Morro Mas _____pág.355
- Cierren al salir y llamen antes de entrar. La muerte como metáfora. Una experiencia artística de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el cementerio de Morille, Salamanca, España***
Miguel Ranilla Rodríguez, Lidia García Molinero y Rodrigo Flechoso Fernández _____pág.363
- Augusto Boal y el teatro de los oprimidos: mediación artística y performativa contra el bullying en Educación Secundaria***
Teresa Colomina Molina _____pág.371
- La práctica artística de Cine Sólido: espacio emblemáticamente experimentado***
Luis Bouille de Vicente _____pág.377
- Procesos y experiencias desde y para la creación y educación artística***
Rodrigo Meneses Gutiérrez, Eduardo Castillo Medina, Juan Pablo Meneses Gutiérrez
y Julio Aguilera del Toro _____pág.389

Errabundo: una propuesta para trabajar formatos alternativos en ilustración dentro del aula
Pablo Javier Pereira Hurtado _____pág.399

Estrategias para la mediación artística: bordar la herida para aprender a sanar
Rosa Cubillo López y Noemí Peña Sánchez _____pág.413

Hierro, peces y papel. Del estudio de las antiguas tintas metálicas a una representación pictórica contemporánea
Rafael Romero Pineda _____pág.425

Metodologías activas online: 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 de la UCM
Javier Albar Mansoa y Noelia Antúnez del Cerror _____pág.437

Exploración de herramientas digitales colaborativas: Experiencias didácticas con investigadores/as docentes
Fainix Mayorga-Solórzano y Rafael Marfil-Carmona _____pág.453

Reproducción de policromías en yeserías medievales como estrategia educativa
Ana Isabel Calero-Castillo, Ana Carrasco-Huertas, Eva Vivar García, Ana López Montes, Teresa López-Martínez y Ana García Bueno _____pág.465

DISOLVER FRONTERAS PARA EL ENTENDIMIENTO: LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO CATALIZADORES

María Lorena Cueva Ramírez
Jesús Caballero Caballero
Pedro Ernesto Moreno García
Alicia Martínez Herrera
(Edición y coordinación)

PRESENTACIÓN

María Lorena Cueva

Jesús Caballero Caballero

Pedro Ernesto García Moreno

Alicia Martínez Herrera

Universidad de Jaén

Tras el éxito en la primera edición del 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, se llevó a cabo la segunda edición del Congreso Internacional Virtual CIVARTES que tiene como lema: Disolver fronteras para el entendimiento: las artes y la educación artística como catalizadores y que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de julio de 2022. De nuevo, artistas, investigadoras e investigadores, docentes de artes, profesionales y estudiantes tuvimos 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, quisimos 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, propusimos 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 ha podido ver 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, se volvió 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. De este espacio y experiencia surge la siguiente publicación, en la cual se ha documentado lo que las personas que participaron de este encuentro compartieron durante los días del congreso con el resto de asistentes.

Cierren al salir y llamen antes de entrar. La muerte como metáfora. Una experiencia artística de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el cementerio de Morille, Salamanca, España

Miguel Ranilla Rodríguez Universidad Complutense de Madrid.

Lidia García Molinero Universidad Complutense de Madrid.

Rodrigo Flechoso Fernández Universidad Complutense de Madrid.

Introducción

El Cementerio de Arte (también llamado Museo-Mausoleo) surge como una iniciativa de los artistas Domingo Sánchez Blanco y Javier Utray en Morille el día 11 de abril de 2005 en Salamanca, España. El propósito básico del Cementerio de Arte de Morille es el soterramiento de piezas de reconocido valor artístico y/o vinculadas directamente al ámbito del arte de vanguardia, dando sentido artístico al hecho de no ser menos importante el proceso que lleva al soterramiento que el soterramiento mismo. Cada enterramiento (cada proceso) es catalogado y documentado con vistas a la futura creación de un Centro Documental que permita un acceso completo y riguroso a las distintas obras. Estamos ante una propuesta ambigua, compleja y plural: para unos se trata de un “depósito permanente de arte”; para otros de un “museo-mausoleo”, de un “centro de arte subterráneo” y también de un “museo cóncavo”; si bien la denominación de “cementerio de arte” se ha impuesto sobre las otras, quizá por la contundencia de los términos.

La pluralidad de enfoques sitúa el Cementerio de Arte de Morille precisamente en la encrucijada que discute la esencia misma de la creación artística (su naturaleza y función social, entre otras consideraciones), no exenta de una evidente dimensión crítica respecto a los fundamentos de la museística actual.

La gran repercusión del proyecto es uno de los indicios del interés que ha despertado tanto entre el público en general como especializado. El Cementerio de Arte acoge varios proyectos de enterramiento de piezas en los últimos años, entre los que se encuentran obras de Isidoro Valcárcel Medina, Esther Ferrer, Fernando Arrabal, Juan Hidalgo, Avelino Sala, Quico Rivas y Javier Utray, entre otros muchos. El número total de “soterramientos” y proyectos se acerca a las 40 piezas.

Morille se muestra como un lugar perdido ambiguo de creación, de hacer para deshacer, de deconstrucción, un lugar expositivo en contra del espacio museístico -lleno de normas y estructuras- y en el que la actitud creativa queda por encima de todo gesto, según palabras de Fernando Castro Flórez (2012): (...) el arte consiste en (...) dejar siempre abierta o acaso un poco indecisa la vía del sentido, escapando del dogmatismo tanto como de la insignificancia. Actualmente el plegamiento conceptualista, los juegos de alusiones, las complicidades metalingüísticas, son defendidos por la institución museística con verdadera pasión (Castro, p. 9).

La propuesta

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 con la que participar en el proyecto artístico “Museo Mausoleo”. 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 analizar los elementos más característicos de ello, y se ha concluido que estos aspectos quedaban registrados de forma orgánica en las puertas de los servicios -wc- de la facultad de bellas artes de la Universidad Complutense de Madrid. Se quiere “repensar” el espacio del baño como ese lienzo en blanco, como ese espacio en donde las pintadas -détournements- de los alumnos que se han ido realizando a lo largo de la historia de la facultad; una historiografía que ha ido recogiendo reivindicaciones que aluden a la sociedad, a la propia universidad, a las emociones y los sentimientos, a ese 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.

Figura 1. Fotografía de las puertas del baño de la facultad de bellas artes de la UCM, Madrid. 2022. Fotografía creada por los alumnos participantes de la propuesta artística. el título de la imagen, el medio, el año de creación, la fuente

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 de intervenciones 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 insinúa la pregunta: ¿la libertad creativa parece ha cambiado? ¿o son las nuevas formas de comunicación que aún no encuentran reconocimiento?

Paralelamente, se ritualiza el momento del entierro, llevando a cabo diferentes acciones performativas en colectivo que abarquen las distintas etapas del Duelo, teniendo como primer lugar velar el cadáver en el jardín de la facultad, leyendo un manifiesto en relación a lo que supone la acción/performance. Todo ello se registra documentalmente para dotar la propuesta de una conmemoración expositiva a posteriori.

Figura 2. Se vela por la propuesta en el jardín de la facultad de Bellas Artes de la UCM, Madrid. 2022. Fotografía creada por los alumnos participantes de la propuesta artística. el título de la imagen, el medio, el año de creación, la fuente

El cementerio/mausoleo del arte como concepto de valor expositivo

Atendiendo a las palabras de Jean Clair (2007): «...el turbio lugar en que el museo de arte «moderno» se ha convertido» (p. 33), podemos entender grosso modo lo que implica/pretende el museo mausoleo

de arte de Morille: una ruta alternativa a los lugares expositivos “canónicos” en donde el enterramiento del arte, parece poner en tela de juicio cierta sospecha del valor artístico y de su producción. La nadería, en reacción a las muchas propuestas de arte predecibles que hoy en día son aceptadas en el burgo de las artes. Un espacio Morille, que invita a la reflexión creativa pura del desprendimiento artístico, de la creación que busca ser enterrada en vida, de un contexto que quiere defender lo puro y procesualmente artístico per se, de la esencia del arte por el arte. De jugar a un juego que en palabras de Žizek, podemos entender ese juego simbólico al que podemos acceder:

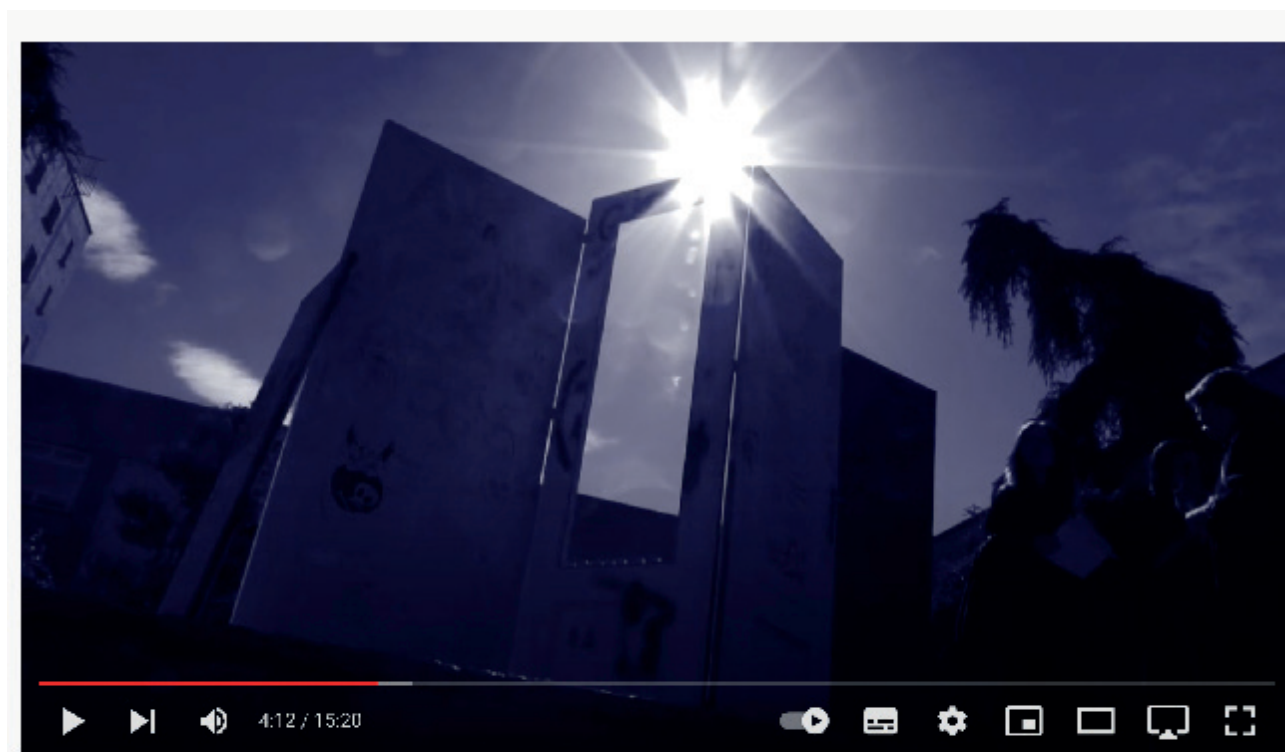
El artificio del «arte de verdad» consiste en manipular la censura de la fantasía subyacente de modo que se logre revelar la absoluta falsedad de dicha fantasía» (Žizek, 2001, p. 29). (...) la fantasía debe mantenerse «implícita», quedarse al margen del tejido simbólico explícita al que sirve de base y asumir la función de transgresión intrínseca de este. Esta disparidad constitutiva entre el tejido simbólico explícito y su fondo fantasmático resulta evidente en toda obra de arte (...) el «engaño» de la obra artística lograda es fruto de la capacidad del artista para convertir esa carencia en una ventaja, para manipular habilidosamente el vacío central y la resonancia que este tiene en los elementos que lo circundan (Žizek, S. 2011, p. 27).

Finalmente, creada la propuesta, y velado el cadáver, se procede a su posterior enterramiento. El enterramiento como ese acto sociabilizador que ha unido en respeto a las sociedades en la demostración como acto simbólico. La asepsia del esconder como acto. En Morille, se produce pues un acto performativo singular que aglutina la cultura rural con la intelectual, el pueblo y la facultad, el espectador y el artista conjuntamente; un espacio de redención de la cultura como ente social que abre mentes y que activa formas de pensar. De este modo, los alumnos de la facultad, en procesión, comienzan un vía crucis desde el autobús que les ha llevado desde Madrid a Morille, para proceder al soterramiento intelectual. En la comitiva, la música anima a los artistas y los vecinos del pueblo acompañan el acto para festejar que el arte, aún tiene un lugar en la cultura, que no es necesaria su mercantilización para comprender su esencia. La liturgia acaba con un abrazo entre las comunidades, en una acogida. En un entierro lleno de alegría.

Figura 3. Los performers entierran la obra. 2022. Fotografía creada por los alumnos participantes de la propuesta artística. el título de la imagen, el medio, el año de creación, la fuente

Los integrantes del proyecto han sido: Sata García, Rodrigo Flechoso, Pepe Hernández, Macarena Valero, Irene Ortega, María Gil, Roberto Fernández, Cristina Valiente, Irene Ortuño, Pablo Expósito, Rodrigo Molina, Andrea Aguilera Gil, Teresa Díez Izco, Antonia Ayure Cabrera, Manuel Herreras, David Salvador, Marina Sobreviela, Miguel Fernández, Andrea Alcázar, Laura Jiménez, Lucía Gómez, Carlos Enrique Pasaron, Ángela Aylagas, Rubén Pérez, Miguel Quevedo, Manuel Hernández Belver y Miguel Ranilla. Para poder disfrutar del proyecto, pueden visionar el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=oTID-9cefEw>

MORILLE: Soterramiento en el Mausoleo de Arte. Alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UCM

Decía Susan Sontag, que una obra de arte empieza cuando se aleja uno de la misma, cuando abandona el arte. En palabras de Baudrillard, (2009), “(...) la nulidad es una cualidad que no puede ser reivindicada por cualquiera. La insignificancia –la verdadera, el desafío victorioso al sentido, el despojarse de sentido, el arte de la desaparición del sentido- es una cualidad excepcional de unas cuantas obras raras y que nunca aspiran a ella» (p. 211-212)”.

Enterrar concierne al acto simbólico del arte la cualidad de que su representación no necesariamente es el fin y por tanto, de la creación de espacios relacionales que generan las fricciones necesarias para el impulso estético y cultural. Si pensamos en que un proyecto artístico necesita de su exposición, perderemos de vista el juego que el arte nos ofrece precisamente de escapar a su mera representación y que, en la mayor parte de los casos, condena el código en tanto que se debe a unas formulaciones plástica. Aquello que por el contrario, desaparece y que pierde su condición de objeto, preserva el aura de lo interpretativo y da sentido a que el arte, no quiera depender de su valor.

Bibliografía

- Baudrillard, J., *El complot del arte*, Amorrutu, Madrid 2006.
- Castro, F., *Contra el Bienalismo, Crónicas fragmentarias del extraño mapa artístico actual*. Akal, Madrid 2012
- Clair, J. *De immundo*, Arena Libros, Madrid, 2007.
- Sontag, S., *Estilos Radicales*, Suma de Letras, Madrid, 2005
- Zizek, S., *El acoso de las fantasías*, Akal, Madrid, 2011.

