

LIBRO DE RESÚMENES

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

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

II CIVARTES 2022

Congreso Internacional Virtual de Artes

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

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

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

Edición y coordinación

Jesús Caballero Caballero

María Lorena Cueva Ramírez

Alicia Martínez Herrera

Publica

AASA, Asociación Cultural Acción Social y Arte

ISBN: 978-84-15901-44-0

Jaén 2022

Diseño y maquetación

AASA

© las autoras y los autores.2022

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

Asociación Acción Social por el Arte. 2022

Atribución/Reconocimiento-Compartir igual

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

LIBRO DE RESÚMENES

II CIVARTES 2022

Congreso Internacional Virtual de Artes

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

ORGANIZA

AASA y HUM-862 ESAGEC

COLABORA

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

II CIVARTES 2022

II Congreso Internacional Virtual de Artes

Dirección y coordinación:

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

Presidencia honorífica:

María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén

Comité organizador:

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

II CIVARTES 2022

II Congreso Internacional Virtual de Artes

Comité Científico:

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

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

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

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

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

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

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

ÍNDICE:

Sesiones Plenarias

- 20 DÍA 18 DE JULIO / 2022 Inauguración de CIVARTES II.
- 21 DÍA 19 DE JULIO / 2022 Conferencia Carlos Carvento
- DÍA 20 DE JULIO / 2022 Mesa cierre: clausura del congreso María Isabel Moreno Montoro, María Lorena Cueva Ramírez, Alicia Martínez Herrera, Jesús Caballero Caballero y Roberto Herrero García
- 22

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

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

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

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

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

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

Línea Temática 2: Arte Público en contextos sociales y educativos

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

- 99 Tú misma eres el espejo y la réplica. – Paula Garra Crespo
- 100 Artefacto Social. Una experiencia de aprendizaje cooperativo sobre el poder de impacto social del arte. – Eugenio Rivas Herencia
- 101 Escuela de Arte Urbano “La Mancha”. – Francisco José Jiménez Campoy
- 102 Integración de prácticas artísticas de intervención mural en entornos educativos. – Enric Font Company
- 103 La deriva en el arte urbano y público como medio de reconocimiento del contexto por el alumnado: propuestas vinculadas a las técnicas artísticas del muralismo. – Carmen Moral Ruiz
- 104 Cierren al salir y llamen antes de entrar. – Miguel Ranilla, Lidia García y Rodrigo Flechoso
- 105 Sevilla y su cara b. El rap en Sevilla. – Carmelo Sánchez López
- 106 A Vila do Mañá. – Sandra González Álvarez
- 107 Tiges Prestades. Un proyecto cooperativo y cocreativo de participación ciudadana. – Rafael Romero Pineda
- Línea Temática 3: De la indagación a la expresión**
- 110 Representación visual del pecho materno: censura y reivinciación. – Noelia Antúnez del Cerro y Lorena López Méndez
- 111 A vista de pájaro. La utilización de la imagen aérea en las prácticas artísticas contemporáneas. - Ana Císcar Cebriá
- 112 Ley de Inver-siones. – Pablo Javier Tatés Anagonó y Alexandra Verónica Albá Araujo
- 113 Líneas discontinuas: luz, encuadre y paisaje sonoro para educar en la imagen. – Antonio Félix Vico Prieto y Bernardo Jurado Méndez
- 114 Hierro, papel y peces. Del estudio de las antiguas tintas metálicas a una representación pictórica contemporánea. – Rafael Romero Pineda
- 115 Cuerpos que se afectan - Cuerpos del encierro-frontera. – Carlos Torrado Lois
- 116 ¿Debemos escuchar música? Reflexiones en torno a cultura, industria y redes. – Rafael Martínez Mercado

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

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

Rodrigo Flechoso Fernández

Genealogía

Universidad Complutense de Madrid

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

PROGRAMA

DÍA 18 D JULIO

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

14:00 h. – Descanso/Almuerzo

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

16:00 h. - Descanso

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

Moderadores/as: Martín Caeiro y Lola Callejón

Propuestas (28):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17:15 h. – Descanso

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

Moderadora: Karele Félix Piña

Propuestas (16):

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

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

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

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

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

18:30 h. – Descanso

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

Moderadora: Pilar Soto Solier

Propuestas (19):

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

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

19:45 h. – Descanso

20:00 h. – Debate general

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

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

DÍA 19 DE JULIO

15:00 h. – Inicio de la segunda jornada

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

16:00 h. – Descanso

16:15 h. – Presentación Línea Temática 3

De la indagación a la expresión

Moderadores: Víctor Yanes y Norah Barranco

17:15 h. – Descanso

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

Moderadora: Ma Carmen Sánchez Miranda

Propuestas (13):

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

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

18:30 h. – Descanso

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

Moderador: José Luis Anta Fález

Propuestas (14):

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

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

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

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

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

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

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

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

• Genealogía. – Rodrigo Flechoso Fernández

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

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

• Sanar con arte. – Natalia Martínez Higuera

• Deriva Web 010001011110101 – Pedro Ernesto Moreno García

19:45 h. – Descanso

20:00 h. – Debate general

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

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

DÍA 20 DE JULIO

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

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

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

16:00 h. – Descanso

16:15 h. – Talleres virtuales

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

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

17:15h. - Descanso

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

María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén

María Lorena Cueva Ramírez, Universidad de Jaén

Alicia Martínez Herrera, Universidad de Jaén

Jesús Caballero Caballero, Universidad de Jaén

Roberto Herrero García, Universidad Complutense de Madrid

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

AASA

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

AASA

Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

ESAGEC
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

