

II CIVARTES

II CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE ARTES

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

JULIO 18-20/ 2022

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*

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

- 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

María Teresa Alonso Acebes

Il manuscrito e la scala

Universidad Complutense de Madrid

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

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

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

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