

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Las raíces del grabado y la estampa.

El grabado como herramienta de educación artística para la inserción laboral en el mundo del arte desde el contexto del departamento Artis, espacio de inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis.

***Máster en Educación Artística
en Instituciones Sociales y Culturales***

Facultad de Bellas Artes

**MARTÍNEZ GIMÉNEZ, ARIADNA
48767567T
ZAPATERO GUILLÉN, DANIEL
2022-2023
JULIO 2023**

Índice

1. Introducción	5
2. Justificación	5
2.1. Hipótesis	7
3. Antecedentes	7
4. Objetivos	10
5. Metodología	10
6. Marco Teórico.	12
7. Marco Empírico	19
8. Análisis e interpretación de los datos o resultados obtenidos.	35
9. Discusión	36
10. Conclusiones	38
11. Aportaciones	42
12. Investigación futura	43
13. Referencias	44
14. Bibliografía	45
ANEXOS	46

Resumen

El propósito principal de este proyecto es el de hacer uso de diferentes técnicas de grabado como herramientas de ayuda a la inserción laboral artística de los alumnos del departamento Artis de la Fundación Prodis.

Esta propuesta nace de la necesidad de aumentar conocimientos plásticos de forma teórica y práctica de las técnicas de grabado básicas, ya sea para elevar los conocimientos en historia del arte o para conocer nuevos métodos de expresión plástica y ponerlos en práctica. Se convierte en una necesidad, puesto que al conocer más disciplinas artísticas hay más opciones para la profesionalización en el mundo del arte, ya sea como artistas, mediadores o auxiliares culturales. Este proceso de aprendizaje es necesario en cualquiera de los contextos para convertirse en profesional del mundo de arte, y en el contexto de los jóvenes con discapacidad intelectual, es importante ofrecer esta información de forma accesible para su aprendizaje de calidad.

Los resultados obtenidos se muestran en el proceso y en la elección por parte de los alumnos a presentarse o no al Premio Atlante de Grabado 2023, como parte de esa inserción laboral como artistas.

La base principal del proyecto es la de ofrecer un discurso de aprendizaje accesible desde el ámbito cognitivo, físico y económico, para asegurar que el alumno comprende y disfruta del proceso de trabajo, y que, podrá poner en práctica estos conocimientos en los espacios seguros que este elija, gracias a la previa investigación de materiales caseros y accesibles desde el ámbito monetario.

Palabras clave: Educación artística, Grabado, Discapacidad Intelectual, Accesibilidad

ABSTRACT

The main purpose of this project is to make use of different engraving techniques as tools to help the artistic professionalization of the students of the Artis department of the Prodis Foundation.

This proposal is born from the need to increase plastic knowledge in a theoretical and practical way of basic engraving techniques, either to increase knowledge in art history or to learn new methods of plastic expression and put them into practice. It becomes a necessity, since knowing more artistic disciplines there are more options for professionalization in the art world, either as artists, mediators or cultural assistants. This learning process is necessary in any of the contexts to become a professional in the art world, and in the context of young people with intellectual disabilities, it is important to offer this information in an accessible way for their quality learning.

The results obtained are shown in the process and in the choice by the students to apply or not to the Atlante Engraving Award 2023, as part of that labor insertion as artists.

The main basis of the project is to offer a learning discourse accessible from the cognitive, physical and economic spheres, to ensure that the student understands and enjoys the work process, and that they will be able to put this knowledge into practice in the safe spaces that choose this one, thanks to the previous investigation of homemade materials and accessible from the monetary field.

Keywords: Art education, Engraving, Intellectual Disability, Accessibility

1. Introducción

La presente investigación estudia la propuesta llevada a cabo en la Fundación Prodis correspondiente con periodo de prácticas del Máster de Educación Artística en Instituciones sociales y culturales durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023. Dicha propuesta es la implementación de la disciplina del grabado como herramienta creativa y de profesionalización para los jóvenes artistas con discapacidad intelectual.

Este proyecto atiende a las necesidades que se pudieron entrever durante las primeras semanas de trabajo, ya que, los alumnos no tenían conocimientos previos de las técnicas de grabado, pero sintieron interés por la estampación y el proceso de trabajo. También fue un detonante el hecho de que a pesar de que se hallaban en un departamento cuya finalidad era la inserción laboral, no sabían el proceso para presentarse a convocatorias, premios y becas y tampoco tenían un currículum artístico. Por estos motivos, se enfocó el proyecto desde un punto de vista de aprendizaje teórico y práctico, para ofrecer esa información del proceso, que probaran a realizar de forma práctica las diferentes técnicas y que tuviesen la posibilidad de inscribirse a un concurso de grabado nacional. Con estas pautas, los alumnos pudieron aprender no sólo los conceptos teórico-prácticos del grabado, sino que también se les ofreció una oportunidad profesional, incluyendo el apoyo para realizar su currículum artístico y en el proceso para presentar las obras.

De este modo, se logró mostrar a los alumnos todas las posibilidades a las que podían optar con la nueva disciplina aprendida, ya fuera utilizarla para su expresión plástica, asimilar conceptos, comprender y saber distinguir las técnicas en la historia del arte, o utilizarla como trampolín profesional para futuras exposiciones o premios nacionales.

2. Justificación

Durante las primeras semanas de clase se observó que los alumnos únicamente tenían conocimientos plásticos de dibujo, acuarela y el acrílico, ya que, a pesar de tener una gama bastante amplia de material en clase, siempre escogían estas técnicas y realizaban obras que se les imponían a modo encargo. Los alumnos no podían escoger que querían expresar, sino que se les asignaba directamente un encargo para hacer que interesaba a la Fundación, por lo que, la reflexión, la realización de bocetos y la expresión personal se encontraban algo restringidas.

A nivel teórico en historia del arte, no se les había impartido más información que la etapa de las Vanguardias, por lo que el resto de la historia del arte, incluyendo el arte actual, no lo conocían.

Desde la Fundación, evidentemente no les interesaba que todos esos encargos que se les imponían a los alumnos se les pagara, a pesar de que el departamento Artis está enfocado en una inserción laboral.

La idea de incluir el grabado dentro de su lenguaje artístico se basó en varias necesidades; primeramente, el proceso de trabajo del grabado es complejo, pero ofrece un método de trabajo que exige del artista pensar aquello que quiere representar de forma bastante precisa, por lo que se necesita un trabajo de bocetos previo completo y una atención constante a todos los puntos del proceso. Esta forma de trabajo me resultó útil para que los alumnos encontrasen aquello que querían expresar, debido a que en el día a día no se les permitía realizar sus obras en base a sus gustos o su expresión,

necesitaban aprender este proceso de creación, y para ello, el grabado me pareció una opción perfecta. Se escogió esta disciplina principalmente por este motivo, y por la magia que ofrece la estampación, ya que era necesario que las técnicas motivasen a los alumnos para enfatizar esa creación propia.

Si se hubiese tenido más tiempo en un principio para la realización de este proyecto se hubiesen enseñado más técnicas artísticas y disciplinas para seguir ampliando el lenguaje expresivo de los alumnos, no obstante, debido a el escaso tiempo y la relevancia de centrarnos en un tema concreto para definir el proyecto, se escogió el grabado. También destaco que se propuso la idea de realizar técnicas mixtas con grabado, collage, acuarela... Se promovió esa necesidad de experimentación para cambiar un poco la metodología monótona que había en el departamento y para que los alumnos ampliaran sus lenguajes artísticos.

También se tuvo muy en cuenta el aprovechamiento de material que el departamento tenía, ya que poseían una gran cantidad de materiales para estampar que estaban sin utilizar. A pesar de que se utilizaron todos estos materiales que ya había en el aula, se mostró también desde la perspectiva más casera, para que los alumnos pudiesen realizar obra tanto dentro como fuera del aula del centro sin un coste demasiado elevado, para hacer más accesible la posibilidad de trabajo.

Visto que, los alumnos no tenían una posibilidad laboral dentro de la Fundación desde el ámbito artístico, se pensó otra forma de inserción laboral de forma más externa. El grabado podría abrirles puertas desde el punto de vista más teórico, ya que aprenderían todo el proceso de creación de diferentes técnicas de estampación, artistas clásicos que hacían uso de esta disciplina y movimientos actuales de arte en relación al grabado. Toda esta información era importante si se pretendía trabajar como auxiliar cultural o mediador, ya que es requisito entender los procesos artísticos para presentarlos a un público.

Claramente, este aprendizaje abría puertas a niveles prácticos para aquellos que les interesase incluir esta disciplina en su expresión artística, por lo que se ofreció la oportunidad de participar en el Premio Atlante de Grabado 2023 a aquellos interesados en formarse o seguir consagrándose como artistas a través de alguna de las técnicas de estampación.

Puesto que los recursos de la Fundación con los que se trabajaba estaban pagados por los alumnos, no debía de haber problema en que estas obras se presentaran a concursos a niveles más particulares, por lo que, era interesante que los jóvenes artistas empezaran a introducirse en el mundo del arte más allá del centro ocupacional.

Se decidió enseñar la base de técnicas de estampación, y por ello, se escogieron las técnicas de: Monotipo, Grabado en relieve con cartón, Litografía y Linograbado. Para comprender el proceso, se empezaría por el monotipo, ya que se van conociendo los materiales, se empieza a comprender el proceso de dibujar al revés y se entiende la necesidad de pensar bien aquello que se va a expresar puesto que no se puede utilizar la goma para borrar, sino para generar efectos visuales en la obra. El grabado en relieve con cartón introduciría la creación de las planchas por adición y la importancia de entender el grabado como un proceso paciente. La litografía de cocina enseñaría la construcción de una obra a través del proceso y las pruebas de artista. Por último, el linograbado terminaría de completar el aprendizaje del grabado en relieve, pero en hueco, ofreciendo una técnica segura a la experimentación y la creación.

La metodología que se implementó fue la de ofrecer primeramente una información accesible a través de presentaciones hechas con lectura fácil y visual thinking en las que se enseñaba el proceso de creación de las diferentes técnicas y artistas que habían usado esta disciplina. Inmediatamente después de la teoría se ofrecería una demostración práctica para entender el proceso de forma más visual y para que los alumnos tuviesen el primer contacto con cada técnica, antes de pasar a la experimentación y creación de obras en la parte práctica, que, como se ha comentado se basaba en el aprovechamiento de material, búsqueda de alternativas más caseras y la experimentación de la técnica, por lo que se basa en una metodología inspirada en la base de Reggio Emilia.

Puesto que los resultados de todos estos procesos podían influir en el futuro de los jóvenes artistas a niveles laborales, se consideró fundamental que el proceso de aprendizaje fuese lo más activo posible y que los resultados se pudiesen exponer o enviar a concurso.

2.1. Hipótesis

“La implementación del grabado como herramienta de educación artística facilita la profesionalización artística de los jóvenes con discapacidad intelectual del Departamento Artis de la Fundación Prodis.”

3. Antecedentes

Como investigaciones o trabajos previos que se han consultado para realizar este trabajo, destaco el artículo sobre *los talleres de estampación no tóxica con niños y adolescentes discapacitados* realizado por Pedro Javier Albar Mansoa en 2011.
¹(Albar,2011)

La investigación abarca diez tipos de talleres de estampación y grabado adaptados para ser aplicados en contextos hospitalarios. Las intervenciones sirvieron de estudio para comprobar la viabilidad de las prácticas en dicho contexto, beneficios con un trabajo de continuidad y posibilidades futuras en la aplicación de los talleres. Estas experiencias fueron presentadas a diferentes colectivos; afectados de discapacidades físicas, motoras e intelectuales, síndrome de Down y Autismo. Dentro de dichos colectivos, se realizaron los talleres con niños y jóvenes de diferentes edades y niveles de discapacidad en la Escuela Diferencial Villa San José de La Unión, Región de Los Ríos, Chile.

En concreto, la influencia principal viene de los talleres de Monotipia, que ha sido de gran influencia dentro de este proyecto desde el punto de vista matérico y metodológico, ya que se consiguen resultados bastante profesionales en las estampaciones, generando fondos, líneas y texturas de lo más interesantes, y ofreciendo un proceso de aprendizaje experiencial, ya que el método utilizado es el del trazo en monotipia, conseguido a través del dibujo a lápiz. Este modo de hacer ofrece una experiencia de lo más enriquecedora, sencilla y práctica, con la que se puede jugar de múltiples formas a través del dibujo, la rugosidad del papel, el uso del cuerpo, etc.

A niveles teóricos/académicos, este referente fue bastante destacable ya que, desde el contexto de educación artística no formal, estampación y discapacidad intelectual no

había demasiada información. Por este motivo, menciono también el artículo de *Encuentros creativos: Experiencia colaborativa entre artistas con y sin discapacidad intelectual* llevado a cabo por Noelia Antúnez del Cerro, Pedro Javier Albar Mansoa y Julia Morla Sánchez en 2021. ² (Antúnez, Albar, Morla, 2021) De este proyecto, destaco la realización del taller de monotipia en los encuentros para ofrecer una inclusión social y laboral al mundo del arte a las personas con discapacidad intelectual a través de la colaboración creativa con artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

A continuación, me gustaría mencionar tres proyectos de taller y exposición que influyen y tienen una base bastante similar a este proyecto debido a las diferentes formas de elevar la figura de los artistas con discapacidad por medio de las exposiciones para conseguir un reconocimiento e inclusión social e inserción laboral dentro del mundo del arte:

Destaco la exposición *“AMBIL y Francisco de Goya”*, organizada por la Fundación Goya de Aragón y realizada por los usuarios de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Calatayud y Comarca AMIBIL en el Museo de Zaragoza del 1 de marzo al 3 de abril de 2022.

La exposición mostraba 10 obras realizadas en la técnica de linograbado que reinterpretaban los siguientes grabados de Goya; *“Andarse por las ramas”*, *“Disparate ridículo”*, *“Linda maestra”*, *“Volaverunt”*, *“Ya tienen asiento”*, *“Asta su abuelo”*, *“Aquellos polvos”*, *“No te escaparás”*, *“El sueño de la razón produce monstruos”* y *“Modo de volar”*. Los artistas fueron Manuel Ruiz, Yolanda Tello, José Javier Ibáñez, José Luis Llorente y José Antonio Morte.

A través de la técnica de linograbado los artistas ofrecen una representación en homenaje a Goya, además de mostrar sus habilidades artísticas y frescura en el trabajo creativo. Este trabajo no sólo ofrece una mayor visibilidad a los artistas con discapacidad intelectual, sino que también les ayuda a generar una experiencia útil para su currículum artístico, ya que dicho proyecto ofrece una ayuda a la inserción laboral en el mundo del arte.

También destaco la exposición *“Estampar Emociones”* acogida por el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos en Madrid del 10 de diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023 en la sala Gutiérrez Montiel.

La exposición acoge a 36 obras realizadas por 22 artistas con discapacidad intelectual del programa municipal *“así mejor”* y la asociación AMI-3. Dichas obras han sido realizadas en cuatro técnicas de estampación adaptadas con materiales cotidianos o caseros. Se utilizó la técnica de estampación al azúcar, la técnica de punta seca con tetrabrik y las técnicas de grabado en relieve por adición con collage y la técnica de linograbado. Los artistas de la asociación de grabadores Tarlatana fueron quienes se encargaron de mostrar las diferentes técnicas y organizar la exposición posteriormente.

Los talleres fueron interrumpidos por la pandemia, por lo que hubo un parón entre 2020 hasta 2021, que se prosiguieron para llevar a cabo esta exposición. El tema principal de la muestra fue un homenaje a Marta Sánchez, artista grabadora miembro de la asociación reconocida por su perseverancia y esfuerzo a la expresión a través del arte. Se le dedicó la exposición tras ser escogida *“mujer esencial”* del municipio por su esfuerzo, dedicación y relevancia en ambas asociaciones colaboradoras.

Además de ser un proyecto de colaboración-aprendizaje de lo más enriquecedor para ambas asociaciones, es una oportunidad para los artistas con discapacidad intelectual en el mundo del arte, dándose a conocer en el municipio elevando su figura de artista y exponiendo la relevancia artística y personal de su fallecida compañera y artista, ofreciendo un recuerdo entre los locales a través de la memoria colectiva.

Por último, resalto la exposición “Retrátate” realizada durante el II Certamen de Pasoarte en la Casa de Cultura Galega de Vigo en 2007, llevada a cabo en colaboración por las entidades de Alento (Daño Cerebral Adquirido), APAMP (Parálisis Cerebral), ASPANAEX (Discapacidad Intelectual), DOA (Enfermedad Mental), DOWN Vigo (Síndrome de Down) y San Rafael (Discapacidad Intelectual).

La exposición contiene las obras de los diferentes artistas de las asociaciones mencionadas anteriormente y, según el periódico Xornal: *“Retrátate” pretende ser una exposición interactiva y para eso recoge la impresión del público que la visita mediante una fotografía en la que éste muestra su agrado o desagrado. El conjunto de fotografías que se obtenga se expondrá el último día de la muestra.* ³ (Xornal, 2007)

Destacar que dicho certamen se realiza para generar una mayor inclusión social y una búsqueda por la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad a nivel local por parte de la Plataforma de Accesibilidad Solidaria de Vigo.

Las obras estaban realizadas con la técnica de punta seca abordan la temática de la auto representación y el retrato.

Los artistas grabadores Maite López Mejjide, Xosé Poldras, Leonardo Rial, Isabel Somoza y Javier de Sousa, ayudaron en el proceso de aprendizaje y creación de las obras, generando un ambiente colaborativo entre profesionales del arte.

La propuesta genera, en efecto, una oportunidad de accesibilidad al mundo laboral artístico, un foco de atención a la necesidad de inclusión social y una forma de generar experiencia laboral en el mundo del arte que resulta bastante interesante.

Destacar que no se han escogido más antecedentes debido a que se ha estudiado el caso y no hay precedentes concretos sobre el proyecto, ya que no se han encontrado proyectos que ofrezcan una formación de varias técnicas de grabado o que se tuviese el objetivo de facilitar una inserción laboral a través de esta disciplina artística y sus diversas técnicas.

4. Objetivos

Objetivo general

Valorar si la enseñanza teórico-práctica de diferentes técnicas de grabado facilita la profesionalización artística a jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis.

Objetivos específicos

- Investigar sobre las posibilidades creativas de materiales cotidianos dentro de la disciplina del grabado.
- Inspeccionar si la metodología del Visual Thinking es útil para el aprendizaje de los procesos del grabado y la estampa.
- Analizar si a través del monotipo se comprende el proceso de trabajo de la estampación.
- Comprender si la creación de un grabado en relieve con cartón facilita la comprensión de creación de una plancha de grabado.
- Establecer si la experimentación a través del linograbado y la litografía de cocina facilitan la creación de obra para exponer o presentar a concurso.

5. Metodología

Primeramente, destaco el uso de Visual Thinking para realizar unas explicaciones más visuales y sencillas para la comprensión del proceso de grabado.

El Visual Thinking (VT) es una herramienta cognitiva muy interesante para promover un aprendizaje más inclusivo, pues muestra alternativas para procesar la información por medio del lenguaje visual. Esta herramienta contribuye a quienes por algún motivo tienen mayor dificultad para procesar la información mediante textos, ya que, gracias al dibujo, pueden llegar a sentir una mayor motivación, identificación o compromiso. Al final, el VT promueve un aprendizaje comprensivo, analítico y sintético de la información que se complementa con conocimientos previos básicos a través de producciones visuales simples combinadas con texto sencillo en lectura fácil. Si bien esta herramienta no es muy innovadora, ya que el ser humano usa desde la prehistoria la imagen como herramienta visual para aprender y pensar la realidad, en el departamento no la estaban poniendo en práctica, lo que afectaba negativamente al proceso de aprendizaje de los alumnos.

Esta metodología me pareció necesaria para el contexto en el que me encontraba debido a que el VT permite añadir lectura fácil y explicaciones gráficas y literales, por lo que, iba a ser claramente beneficioso para la comprensión por parte de los alumnos. También es una forma de explicación bastante útil, ya que los procesos del grabado suelen ser tediosos y extensos, por lo que ofrecer un punto de vista visual favorece el aprendizaje de forma más directa. Tanto a nivel teórico como práctico, el uso del VT ayuda a procesar la información más rápido, además de incluir al alumnado de una forma natural y pacífica, sin hacer uso de imposiciones sociales o educativas que puedan incomodar al alumno. Debido a que nos hallamos en un contexto en el que la socialización y el aprendizaje necesita un ambiente seguro, cómodo y repetitivo, esta metodología es necesaria y amable para incluir al alumnado. Además, es un tipo de

metodología que podía ayudar a cumplir con los objetivos de la investigación, por sus ventajas explicativas y experimentales.

Destacar que, en las sesiones, el uso del VT se utilizó por parte del docente al alumnado y a su vez, los apuntes que recogían los alumnos estaban influenciados por la técnica de Sketchnoting.

“El sketchnoting es una técnica de VT que se basa en la recogida de apuntes visuales de forma simultánea al desarrollo de una actividad académica, que puede ser, una presentación o una conferencia. En la creación de estos apuntes, se combinan texto y elementos visuales como dibujos, flechas, marcos o incluso colores. En este tipo de práctica, los esfuerzos se centran en la detección de las ideas principales, su representación y el establecimiento de relaciones visuales entre ellas.”⁴ (Urkijo, 2022)

También destaco la influencia en Reggio Emilia a nivel matérico, acogiendo la filosofía de la reutilización y reciclaje para la creación artística y la educación. Puesto que los materiales son cotidianos, muchos de ellos están reciclados para ofrecerles una nueva vida, respetando el medio ambiente y favoreciendo la creación, puesto que gracias al uso de materiales más comunes o reciclados el miedo al error es menor por la jerarquía social que se le otorga a un objeto sin vida útil desde el punto de vista de la sociedad capitalista. Gracias a esta influencia, la educación artística puede darse desde un punto de vista con menor impacto al medio ambiente. También influye desde el punto de vista de la experimentación, el conocer la técnica a través de la sensorialidad y la experimentación, concediendo vía libre al error y al juego para aportar más libertad en la expresión plástica y liberar filtros sociales estéticos desde el punto de vista cultural.

Herramientas de recogida de datos para la investigación

Para recoger los datos relevantes para el proyecto se han utilizado estas herramientas:

-Cuaderno de campo: Cuaderno que se ha llevado durante todo el proyecto para la recogida de datos varios relevantes para el proyecto. A través de esta metodología podemos recabar datos in situ, directamente desde el aula para entender y recordar todas interacciones y expresiones a destacar para la futura investigación.

-Entrevistas de protocolo y observación participante: Entrevistas que se le realizaban al alumnado mientras realizaban la actividad para la recogida de datos, la motivación general e información sobre el ambiente en el aula. Estas metodologías de investigación sirvieron para entender las necesidades del alumno de primera mano y comprender si se debía redefinir algún concepto, saber si los tiempos marcados eran adecuados, entender si se habían asentado las técnicas mostradas, si se retenía la información...

6. Marco Teórico

Para dar forma a la propuesta se han tenido en consideración las siguientes claves: Arte y discapacidad intelectual, El grabado como herramienta de educación artística, Empoderamiento del artista, Generar un ambiente educativo en el taller y Buscar la inclusión social y la inserción laboral en el mundo del arte.

Dentro de estas claves se encuentran las referencias e influencias teóricas que se han estudiado para generar e inspirar el proyecto.

EL GRABADO COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El proyecto de Inocente Soto Calzado, titulado "*Proyecto de educación artística funcional: la edición de gráfica original*", se centra en la importancia de la educación artística como una herramienta funcional para el desarrollo y crecimiento de los estudiantes. El objetivo principal del proyecto es fomentar la creatividad y la expresión artística a través de la técnica de la edición de gráfica original.

La edición de gráfica original se refiere a la creación de obras de arte utilizando diversas técnicas de impresión, como el grabado, la serigrafía y la litografía. Estas técnicas permiten a los estudiantes explorar diferentes formas de expresión artística y experimentar con una amplia gama de materiales y herramientas.

El proyecto busca no solo enseñar a los estudiantes las técnicas y habilidades necesarias para crear obras de arte, sino también fomentar la apreciación del arte y la comprensión de su importancia en la sociedad. Se espera que, a través de la participación en el proyecto, los estudiantes desarrollen su capacidad de observación, análisis y pensamiento crítico.

Además, el proyecto tiene como objetivo promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los estudiantes y los artistas profesionales. Se planean visitas a talleres y exposiciones de artistas, así como la participación de artistas invitados en el proyecto, para brindar a los estudiantes la oportunidad de aprender de expertos en el campo y ampliar su perspectiva artística.

Debido a las características de este proyecto, resulta un gran referente e influencia para la realización de este proyecto, si bien enfocado para personas con discapacidad intelectual.

Otra influencia es el proyecto ARTGRALAB, titulado "*Laboratorio de gráfica experimental como estrategia para la creación y la educación artística (Fase 1)*", se enfoca en el uso de la gráfica experimental como una herramienta innovadora para la creación y la educación artística. El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la exploración creativa y el aprendizaje a través de la experimentación con diversas técnicas y procesos gráficos.

El laboratorio de gráfica experimental busca proporcionar un espacio de colaboración e intercambio de conocimientos entre artistas, estudiantes y profesionales del arte. A través de talleres, charlas y actividades prácticas, se busca estimular la creatividad y promover el pensamiento crítico en los participantes.

Durante la fase 1 del proyecto, se llevan a cabo diversas actividades, como la introducción a técnicas de grabado, serigrafía y monotipia. Los participantes tienen la oportunidad de experimentar con diferentes materiales, explorar nuevas formas de expresión artística y descubrir su propio estilo creativo.

El proyecto también busca establecer vínculos con instituciones educativas y culturales para ampliar su alcance y llegar a un público más amplio. Se planea colaborar con escuelas, museos y centros comunitarios para ofrecer talleres y exposiciones que permitan a las personas experimentar y apreciar la gráfica experimental.

Tal y como sucede en el anterior, resulta una propuesta interesante desde la perspectiva del grabado como herramienta de educación artística, pero sin existir una inclusión de colectivos con discapacidad.

ARTE Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

En este contexto, desde el ámbito académico hay bastantes investigaciones con niños o adolescentes con discapacidad intelectual, como por ejemplo el artículo "*La Educación Artística para Potenciar los Procesos Cognitivos en Niños con Síndrome de Down desde la Perspectiva de la Educación Inclusiva*" aborda la importancia de la educación artística como herramienta para mejorar los procesos cognitivos en niños con Síndrome de Down, dentro del marco de la educación inclusiva.

El artículo resalta que la educación artística puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de habilidades cognitivas en estos niños. Mediante actividades artísticas, como la música, la pintura, el teatro y la danza, se promueve la estimulación sensorial, la creatividad, la expresión emocional y la comunicación.

La perspectiva de la educación inclusiva destaca la importancia de adaptar y personalizar las estrategias educativas para satisfacer las necesidades individuales de los niños con Síndrome de Down. En este sentido, la educación artística ofrece un enfoque multidisciplinario que permite a los niños desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales, al mismo tiempo que se fomenta su autoestima y confianza.

Es interesante estudiar cómo se enfoca la educación artística desde el prisma de la infancia y la juventud, sobre todo desde el ámbito del bienestar emocional y la estimulación cognitiva, tal y como aparece en el proyecto de "*La educación artística y su rol en la atención educativa a la diversidad*" que analiza el papel fundamental de la educación artística en la atención a la diversidad en el ámbito educativo, pero bajo los mismos objetivos y puntos de vista y las mismas técnicas artísticas que el primer artículo mencionado.

También me gustaría incluir el artículo "*Experiencias de artistas con discapacidad frente a la promoción de la inclusión social*" examina las experiencias de artistas con discapacidad en relación con la promoción de la inclusión social a través del arte.

En primer lugar, el artículo destaca cómo el arte puede desempeñar un papel crucial en la promoción de la inclusión social al proporcionar a las personas con discapacidad una plataforma para expresarse y ser reconocidas por sus talentos y habilidades artísticas únicas. El arte rompe barreras y estigmas, permitiendo que estas personas sean vistas más allá de su discapacidad.

El artículo también resalta las experiencias personales de los artistas con discapacidad, quienes han encontrado en el arte una forma de empoderamiento y autoexpresión. El proceso creativo les brinda una vía para explorar su identidad, superar obstáculos y compartir su visión del mundo con el público.

Además, se mencionan los desafíos y obstáculos que estos artistas enfrentan en su camino hacia la inclusión social. La falta de accesibilidad física y la discriminación son algunos de los problemas que deben afrontar. Sin embargo, a pesar de estas

dificultades, muchos artistas con discapacidad han encontrado comunidades y redes de apoyo que les permiten desarrollar su talento y difundir su trabajo.

El artículo también destaca la importancia de la sensibilización y educación en la promoción de la inclusión social a través del arte. Es necesario fomentar una mayor conciencia sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades para que los artistas con discapacidad sean reconocidos y valorados en el ámbito artístico y en la sociedad en general.

Este proyecto en concreto me interesa porque ofrece la oportunidad de expresión libre a un colectivo vulnerable socialmente y expone todos los problemas que se deberían afrontar por la lucha de una inclusión social y una inserción laboral real dentro de nuestra sociedad y del ámbito artístico.

EMPODERAMIENTO DEL ARTISTA

En este bloque quería primeramente hacer mención de los proyectos de exposición desarrollados en la sección de antecedentes, debido a que todas las propuestas tienen una consecuencia común: el empoderamiento de la figura de artista. La experiencia de exponer no solamente ofrece beneficios a nivel laboral en el artista, sino que la muestra de su obra a un público eleva su figura como artista, siendo reconocido por detalles más trascendentales que por una etiqueta social como puede ser el de persona con discapacidad intelectual. Elevar la etiqueta de artista por encima de lo demás, es un ejercicio empoderador, que ayuda a generar una identidad y confianza que beneficia no solo a niveles emocionales, sino desde el punto de vista más creativo. Los proyectos mencionados con anterioridad ensalzan a los artistas a través de la exposición de obras, visibilizando socialmente el derecho de consagrarse profesionalmente en el mundo artístico, señalando esa desigualdad social y rompiendo con etiquetas. Por este aspecto, son un importante referente que han influenciado claramente en perseguir la necesidad de fomentar la inserción laboral artística de los artistas con discapacidad intelectual. En el caso de este proyecto, se utilizó el Premio Atlante de Grabado como trampolín para elevar la figura de artistas, no obstante, la base reside en dichos proyectos prácticos.

A niveles más teóricos, debo destacar que se han encontrado bastantes estudios en los que se hace uso de lenguajes artísticos para mejorar la determinación, el empoderamiento o la búsqueda de un bienestar.

La tesis doctoral de Mar Morón Velasco, *“La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectual. La autodeterminación”* realizada en la Universidad de Barcelona en 2011. Dicha investigación estudia la evolución de la autodeterminación en el contexto de una escuela de educación especial. Describe como estas personas son capaces de mejorar sus habilidades de autorregulación, de autoconocimiento, de percepción de control y eficacia, de establecer y conseguir objetivos, de resolución de problemas, etc. a partir de un proyecto de intervención educativa (con unas características concretas) basado en la creación artística. ⁵ (Morón, 2011)

También destacar el artículo de Santiago González d’Ambrosio, *“Desarrollo de los programas de accesibilidad con personas con discapacidad intelectual en el Museo Reina*

Sofía. Hacia el diseño para todos y el empoderamiento de los colectivos” publicado el 5 de octubre de 2015.

A lo largo del artículo reflexiona sobre la necesidad de adaptar el museo y la cultura para que sea un derecho accesible a todos los públicos, ya que esta inclusión en el mundo de la cultura no ha terminado de establecer acciones o estrategias para esta nueva accesibilidad.

*“no basta con que los productos culturales sean disfrutados por todos, sino que es preciso que todas las personas tengan la oportunidad de contribuir a la construcción de una cultura plural e inclusiva. Todas estas acciones deben ir encaminadas no solo a favorecer el disfrute de la cultura por parte de las personas con discapacidad intelectual, sino a empoderar al colectivo mediante su participación activa en la creación cultural a través de actividades y talleres educativos accesibles, premios, exposiciones o subvenciones.”*⁶ (González, 2015)

Me resulta interesante de cara al proyecto, puesto que, primero debe existir una accesibilidad y establecer las acciones necesarias para que este ámbito quede abierto a las nuevas perspectivas que aporten los diferentes colectivos. Para hablar de un empoderamiento dentro del mundo de la cultura, primero se debe tener en cuenta este aspecto.

Por último, se destaca el Trabajo de Fin de Grado *“Capacitarte: Desarrollo personal y participación social de mujeres con discapacidad intelectual a través del arte.”* Realizado por María Julia Mohíno Andrés en 2016.

Si bien se trata de una pequeña investigación, el enfoque de empoderamiento femenino a través de lenguajes artísticos es inspirador para el proyecto. El trabajo refleja la importancia de promover la inclusión social de las mujeres con discapacidad a través de la promoción en la participación de actividades en espacios culturales, y como ello ayuda a elevar y empoderar su persona.

Se debe destacar, que no se han encontrado prácticamente artículos o investigaciones con la necesidad ofrecer este empoderamiento para buscar una inserción laboral real al mundo del arte para los artistas con discapacidad intelectual. Se encuentran proyectos con finalidad de inclusión social, acercamiento a los espacios culturales y colaboraciones con otros artistas, no obstante, dichos proyectos y estudios carecen del objetivo de hacer uso de lenguajes y herramientas artísticas para un empoderamiento del artista o buscar una inserción laboral para aquellas personas que quieren dedicarse profesionalmente al ámbito artístico.

GENERAR UN AMBIENTE EDUCATIVO EN EL TALLER

“Ejecutar en la práctica una acción educativa necesita planificación. Esta actividad de planificar o diseñar la actividad que vamos a performar técnicamente se denomina diseño curricular. Es importante si no hemos dado clase ninguna vez. Tenemos que prepararnos, organizarnos, construir un recorrido, y para llevar a cabo esta acción de diseño que precede a la acción de dar la clase recomiendo dar seis pasos:

1. Me Manifiesto: un primer paso donde me manifestaré como docente.

2. Analizar las características de la acción educativa
3. Fijar unas metas
4. Buscar, organizar, seleccionar, elaborar la información que será utilizada en la acción educativa.
5. Buscar y decidir como transmitir la información
6. Comprobar a donde hemos llegado.” 7 (Acaso, 2009)

Esta cita pertenece al capítulo “Pasos del currículum-Placenta” del libro de María Acaso publicado en 2009 llamado “*La educación artística no son manualidades*”. Este capítulo ha sido bastante necesario en este proyecto para ayudar a generar toda la programación y la unidad didáctica, ya que las bases que ofrece son bastante inspiradoras, útiles y eficientes para generar una buena acción educativa. El separar las acciones para generar una sesión de educación artista ha servido bastante para la organización en la creación de la propuesta.

En general, podemos decir que todo el libro es una influencia base para la creación del proyecto y la elaboración del ambiente de trabajo en el taller.

También debo destacar de nuevo al artículo “*los talleres de estampación no tóxica con niños y adolescentes discapacitados*” realizado por Pedro Javier Albar Mansoa en 2011. Puesto que se ha tenido muy en cuenta para la creación del proyecto desde diferentes aspectos. Primeramente, debo destacar la simplicidad en la elección de materiales, ya que es un gran factor a tener en cuenta para conseguir llevar adelante los talleres por el bajo coste que supone a la institución. El siguiente motivo es la calidad de las obras, ya que pueden conseguirse trabajos bastante profesionales gracias a las texturas, el trazo del lápiz o los errores y accidentes del proceso, que generan un interés por la experimentación de los materiales y erradican el miedo a equivocarse en el proceso de estampado.

También destaco, la importancia de trabajar con el “factor sorpresa” que envuelve las técnicas de grabado, ya que, este despierta un interés en seguir experimentando, generando un proceso de lo más interesante a nivel investigación y personal. En el propio artículo, Albar expresa:

“Provocamos el estímulo de la imaginación con estrategias de aplicación basadas en el factor sorpresa que tienen intrínsecas las técnicas gráficas, destacando los siguientes aspectos:

Es novedoso para ellos, se encuentra en todo el proceso, es otra forma de dibujar y crear, no saben el resultado final, se invierte la imagen, son resultados donde interviene el azar. Por otra parte, el factor sorpresa de las técnicas favorece y provoca: Actitudes positivas de interés, asombro, motivación, ilusión, rompe esquemas, genera intriga, estímulo, emoción, desarrolla de la imaginación, favorece la aplicación, el aprendizaje significativo, la empatía y el buen humor.” 8(Albar,2011)

Esta motivación genera que el ambiente de trabajo en el taller sea profesional, novedoso y emocionante para los artistas, por lo que es un detalle a destacar en la influencia de la investigación.

Por último, destacar la última parte del artículo:

“Pensamos que es importante realizar una labor de educación artística con la discapacidad ya que muchos de los trabajos que hemos visto realizar en los talleres escolares van enfocados a la inserción o inclusión laboral de estas personas a través de la realización de productos comerciales artesanales. Estos productos están realizados con elementos decorativos artísticos que actualmente se realizan con dibujos preestablecidos o copia de modelos que limitan las capacidades creativas. Incidir en la capacidad de creación a través de propuestas abiertas e innovadoras puede contribuir a la transformación de las dinámicas para la formación este colectivo.”⁹ (Albar, 2011)

Destaco esta última parte debido a que los alumnos de la Fundación estaban en una situación bastante similar, en la que realizaban productos de merchandising pero sin cobrar, y teniendo esa creatividad reducida y cerciorada por las necesidades de las ventas de la Fundación. Me parece interesante que estén enfocados en una inserción laboral, pero si no se les paga por ello, y no se ensalza la libertad creativa de los alumnos, no tiene sentido desde el punto de vista profesional.

Como se ha podido apreciar, el proyecto de Javier Albar ha tenido bastante repercusión en la realización del proyecto, de hecho, la primera parte de la programación está enfocada al taller de monotipos como base del proceso de trabajo del grabado.

BUSCAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA INSERCIÓN LABORAL EN EL MUNDO DEL ARTE

El proyecto *“Encuentros en el jardín: un espacio convergente entre la animación y la discapacidad intelectual”* realizado por Concha García González en 2022 me resultó un trabajo de lo más interesante desde el punto de vista de la inclusión social y el bienestar emocional.

La investigación tenía el objetivo de utilizar la herramienta de la animación realizada con diferentes técnicas, entre ellas el grabado, para utilizarla en escenarios de activismo o violación de los derechos humanos y *“concebir visiones especulativas del futuro y, en general, visualizar aquello que aún no es pero puede llegar a ser: las potencialidades y posibilidades en cada situación y momento”*¹⁰ (García, 2022)

Además de presentar el proyecto en público y que vaya relacionado con activismo social, este trabajo también tiene objetivo de renovar anímicamente a los propios artistas, ya que la creación de esta investigación se realizó entre 2020 y 2021, los denominados años pandémicos a causa del Covid19, que dejó unas secuelas de aislamiento y soledad bastante determinantes, sobre todo, a personas que se encontraban en residencias, como es el caso de las personas de este trabajo.

La humanización de este trabajo es lo menos inspirador y señala la necesidad de ensalzar a colectivos vulnerables a la sociedad occidental cotidiana, que se deja de lado ya sea en contextos de crisis sanitarias o el día a día. También es interesante hacer uso de la animación para la lucha social, ya que es un método muy visual y gráfico que además, puede digitalizarse para llegar a más personas a través de internet y las redes sociales. Por último, destaco la necesidad imperativa de ofrecer no sólo esa inclusión social, sino

utilizarla para desarrollar y adaptar esa inserción laboral dentro del mundo artístico de aquellos llamados “los otros” de la sociedad, vinculando este término a una variedad de colectivos invisibilizados como pueden ser las personas con discapacidad física o intelectual, las personas mayores o personas enfermas.

Destaco el Trabajo de Fin de Máster “*Educación artística para la inclusión social de personas con discapacidad intelectual*” realizado por Silvia García Ceballos en 2013.

El objetivo de su investigación, según dice la autora tiene “*un interés profundo por esta temática reside en la búsqueda de la igualdad y de la superación y adaptación al medio social que impone toda deficiencia por mínima que sea; de carácter externo, interno, físico, mental, sensorial, funcional, cognitivo, etc. Siendo nuestro principal objetivo el fomento de la inclusión social.*” ¹¹(García, 2013) Vinculando este objetivo desde la mediación entre el arte y el público para generar las herramientas necesarias para hacerlo posible.

Básicamente, el proyecto promueve una nueva línea de educación artística, en la que se hace uso de la expresión artística para trabajar aspectos susceptibles de colectivos en peligro de exclusión social en el contexto de las instituciones culturales.

Si bien esta línea de trabajo se centra en la plena inclusión dentro de contextos culturales y no tanto desde el punto de vista laboral, ha inspirado el proyecto señalando la necesidad de cambio por parte de la institución para adaptar a todos los colectivos el mundo del arte. Este objetivo, por extensión abarca también la necesidad de accesibilidad a la profesionalización artística de los colectivos más vulnerables de la sociedad, por lo que, me resulta una investigación de lo más interesante para enfocar este proyecto.

Por último me gustaría señalar el proyecto de “*Formación Accesible en el ámbito de la cultura y el patrimonio de las personas con discapacidad intelectual*” realizado por Maria Jesús Martínez Silvente y Gemma Rodríguez Infante en 2018 en el 5º Congreso de Educació i accessibilitat en museus i patrimoni.

El proyecto da acceso a la formación profesional para personas con discapacidad intelectual para que puedan ejercer de auxiliares culturales en instituciones museísticas, potenciando la inserción laboral de este colectivo en el campo del arte y la cultura, finalizando la formación con prácticas a nivel nacional en diferentes centros culturales y museos.

El propio proyecto presenta como los jóvenes con discapacidad intelectual tienen una gran cantidad de dificultades de inserción laboral debido a las escasas oportunidades de formación que se ofrecen a nivel nacional. El objetivo, por tanto, es fomentar esta inserción laboral en las 37 instituciones culturales de Málaga, ya que cuenta con más de 5.000 empleos directos o indirectos. Además, pretende ser un medio de inclusión y convivencia social para compartir espacios de formación, socialización, aprendizaje y crecimiento entre personas con y sin discapacidad.

“En la realización de este proyecto, partimos de una concepción del arte y el patrimonio cultural como herramientas para la inclusión social y el desarrollo personal de las personas con diversidad funcional. Su accesibilidad es una realidad que poco a poco están desarrollando las diferentes instituciones dirigidas al mundo del arte y la cultura. En este sentido podemos encontrar diferentes líneas u objetivos a seguir, desde la adaptación de las exposiciones a personas con diversidad funcional, la realización de talleres específicos y/o el desarrollo de proyectos artísticos protagonizados por este colectivo. El acceso a la cultura desde su ámbito profesional, formativo y laboral ha de ser también uno de los pilares que sustenten las políticas inclusivas ya presentes en el mundo del arte.” ¹² (Silvente & Infante, 2018).

Esta necesidad de fomentar la inclusión y la inserción laboral dentro de espacios culturales y artísticos es necesaria en el contexto social que vivimos en occidente, por ello, el proyecto me resulta interesante, ya que en este proyecto también se pretende ofrecer formación de las técnicas de grabado a través de formación práctica y teórica para que los jóvenes posean esta información y sea útil desde el contexto de auxiliares culturales, pues, desde la Fundación Prodis colaboran con la Fundación AXA y los alumnos realizan trabajos de auxiliar cultural en espacios museísticos.

7. Marco Empírico

El contexto: Fundación Prodis

La Fundación Prodis, fundada en 2000, se define como un nuevo modelo de centro ocupacional, donde las personas se desarrollan personal y socialmente con el fin de ofrecer una ayuda más humana a la formación integral de cada persona. También tiene la finalidad de procurar esa integración laboral ofreciendo a los jóvenes diferentes actividades.

La fundación tiene la visión de ayuda y compromiso con las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ofreciendo la excelencia en la gestión de sus programas, convirtiéndose en un agente de cambio para una sociedad más justa y solidaria.

Entre los valores principales que definen la institución están:

La dignidad, el respeto, la justicia, igualdad, integridad, confianza, compromiso, libertad de expresión, cooperación... Y son estos valores, los que pregonan en voz alta desde la dirección del centro.

Los fines de este espacio se basan en el desarrollo de actividades formativas, educativas, culturales, deportivas y de ocio para jóvenes desfavorecidos socialmente de la población. Se investiga y se elaboran programas educativos y desarrollo de tecnologías adaptados a las necesidades y formas de aprendizaje y a la integración social. Para la realización de dichos objetivos, cuentan con un espacio apto para la realización de las actividades mencionadas.

Dentro de la propia fundación hay dos centros: el centro especial de empleo y el centro ocupacional. Dentro de estos centros que se encuentran vinculados, hay diferentes coordinaciones y programas:

El Servicio de Inclusión, Recursos humanos, Programa Avanzas, Programa de formación para la Inclusión Laboral, Programa Empresa, Servicio de Orientación y Gestión de tiempo libre.

El Centro Ocupacional tiene además diferentes actividades dentro del programa del Servicio Integral Ocupacional, pues tiene el área ocupacional, que tiene el departamento de servicios empresariales, donde se realiza encuadernación, clasificación y encuadernación. Y el departamento de diseño y creatividad, donde se realizan talleres con textil y bisutería. También tienen el área de inserción laboral, en el que está el programa labora, en el que se aprenden habilidades académicas de lectura y calculo aplicado, formación administrativa y prácticas o proyectos laborales. Por último, está el programa Artis, del que he formado parte en mis prácticas, en el que se aprenden fundamentos de la historia del arte, el diseño y fotografía, formación en diseño, ilustración y auxiliar cultural, expresión artística y arte terapia y prácticas en desarrollo de productos.

La propia Fundación define su centro ocupacional como “un centro apuesta por una formación adaptada, enfocada al desarrollo integral de los usuarios con discapacidad intelectual. Desde su puesta en marcha, continúa trabajando con el compromiso de capacitar personal y laboralmente a sus jóvenes, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Trabajando desde la innovación, Centro Ocupacional persigue su misión de fomentar la autonomía del día a día, para el desarrollo de un proyecto de vida pleno que haga posible su inclusión social y laboral. Este nuevo modelo de Centro Ocupacional surge como un servicio integral conformado por diferentes programas que buscan dar respuesta a las necesidades de sus participantes. Estos programas se caracterizan por cubrir dichas necesidades, partiendo de las competencias, motivaciones e intereses que planteen sus integrantes.”¹³ (*Descripción*, s. f.)

Los objetivos del Centro Ocupacional son fieles a las bases de la Fundación:

- El respeto total de los usuarios como personas únicas con derechos
- La participación de los usuarios de forma activa en la sociedad y las actividades de la Fundación.
- La capacitación integral de la persona para la adquisición de herramientas que favorezcan a su desarrollo continuo, para su adecuada desenvoltura e inclusión social en el entorno.
- La formación para la capacitación laboral y el desarrollo integral de la personal a nivel social y personal, como condición para alcanzar una vida plena como personas adultas.
- Facilitar la adaptación y correcto desarrollo al contexto empresarial, así como la adquisición de responsabilidades como trabajadores de la Fundación Prodis.

Guiar y proveer de servicios de calidad a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de su proyecto vida. ¹⁴(*Objetivos y Método De Trabajo*, s. f.-b)

Por último, destacar que, en el área de ajuste personal y social, se desarrollan habilidades para la vida independiente, emocionales, sociales y comunicativas, estimulación cognitiva y multisensorial, actividades deportivas y formación humanística y cultural.

El departamento o programa Artis se define como un gran equipo artístico con inquietudes creativas, culturales y laborales constituido por jóvenes con capacidades diferentes, sus mediadores y tutores que tienen como fin el facilitar y promover el ejercicio del derecho a todo individuo a la inserción laboral y acceso a la cultura desde la igualdad de oportunidades.

El objetivo principal del departamento es facilitar y promover el ejercicio del derecho a todo individuo a la inserción laboral y acceso a la cultura desde la igualdad de oportunidades, a través de los tres módulos principales del departamento: Vivarte (arte, cultura e historia), expresión artística e ilustración y diseño.

En el módulo de Vivarte se estudia historia del arte y obra expuesta, la tradición y actualidad de museos y ferias de arte nacionales e internacionales, se analiza el lugar y el tiempo en el que se sitúan de las obras, los artistas y los movimientos artísticos. También se estudia el diseño de exposiciones, talleres y dinámicas didácticas, además de practicar la oratoria y la atención al público.

En el módulo de expresión artística se estudian manifestaciones artísticas contemporáneas y técnicas de expresión plástica. También se pone en consideración y se analiza la simbología y la psicología del color, el dibujo como lenguaje, el grabado y la escultura. Se realiza un proyecto personal para cada alumno con carácter expositivo para un resultado inclusivo y profesional.

Por último, en el módulo de diseño e ilustración se estudian las estrategias del marketing y la comunicación a través del diseño, sus funciones, sus formas, texturas, colores y composición. Se trabaja a nivel conceptual y se analiza la identidad corporativa de diferentes marcas para proyectos en relación, debido que se trabaja gracias a encargos y proyectos reales, organizando al equipo en áreas de trabajo para la asignación de tareas.

La huella que deja el departamento Artis a nivel social abarca el impacto emocional positivo para los jóvenes y familias del centro, una inclusión laboral en el campo del mundo del arte y un impacto económico a favor del centro y los jóvenes.

Discapacidad intelectual

La definición exacta de la discapacidad intelectual ha variado a lo largo de los años por el cambio social y moral de las diferentes sociedades. Actualmente, una de las definiciones más nuevas en torno a este concepto dentro de la sociedad occidental dice así:

“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina durante

el periodo de desarrollo, el cual se define operativamente como antes de que la persona cumpla 22 años”¹⁵ (Schalock, 2021)

Los alumnos que han participado en este proyecto tienen discapacidad intelectual, cada uno desde un caso diferente como puede ser el Síndrome de Down, TEA, Discapacidad Intelectual Leve o Moderada.

Programación General

Título del Proyecto: “Las raíces del grabado”

La propuesta abarca las técnicas de estampación y grabado básicas y desde el punto de vista del trabajo con materiales cotidianos para adaptarlas a un contexto más accesible. Se estudian las técnicas de monotipo, grabado en relieve sobre cartón, linograbado y la litografía de cocina a través de diferentes artistas referentes de cada técnica. Se ha escogido el tema de la stampa y el grabado debido a que los alumnos tenían a su disposición en la fundación un tórculo y varias herramientas para trabajar estas disciplinas, pero no conocían ninguno de los procesos, por lo que me resultó una óptima idea enseñar para qué servían todos esos recursos que tenían y se aprovecharan antes de que el tiempo los terminara degradando. Destacar también la necesidad de utilizar la enseñanza de los procesos de grabado para el aprendizaje y desarrollo creativo de propuestas personales de los alumnos, puesto que, es una disciplina que requiere de una buena preparación previa, mostrando la importancia del trabajo realizado anterior a la creación de la obra final.

El proyecto comprende desde el estudio paso a paso de cada técnica, sus reglas más académicas, formas de experimentación de las técnicas, el proceso de entendimiento a través de la práctica, el apoyo en la exploración de ideas e inspiración y ayuda en los procesos creativos del grabado.

La necesidad de usar materiales más caseros me resultó necesaria, ya que los alumnos podrían realizar estos procesos no sólo en el aula de la fundación, sino en todo espacio que considerasen seguro para la expresión, puesto que, en muchos de los casos, el aula de la Fundación no ofrecía el confort o la posibilidad de que los alumnos expresaran plásticamente aquello que deseaban, debido a que se les obligaba de una forma u otra a participar de los encargos que el centro demandaba. Por este motivo me pareció buena idea enfocar las técnicas desde el punto de vista casero y accesible desde el hogar, por si en ocasiones futuras el alumno quería seguir su carrera artística pero el departamento Artis no acompañaba su deseo de expresión.

La propuesta oferta la opción de realizar una obra para enviar al Premio Atlante de Grabado 2023, para aquellos interesados en profesionalizarse en el mundo del arte a través de esta disciplina artística, debido al interés de los alumnos del programa por trabajar como artistas o dentro del mundo artístico. Se busca una inserción laboral fuera de la Fundación, ya que esta no tiene intenciones de contratarles como artistas, pagarles los encargos que realizan o darles la cantidad justa por las obras que venden en las subastas. Puesto que la situación no era ideal para conseguir una inserción laboral gracias al centro, se les ofreció la opción de participar en dicho concurso de forma más particular y a su vez, enseñarles el proceso para presentarse a convocatorias.

Uno de los objetivos del proyecto es el que ampliar las herramientas artísticas que se conocen para obtener más recursos a la hora de la creación desde la mirada del artista, aprovechando los recursos que tienen dentro del aula del departamento, pero también enseñándoles las alternativas experimentales para realizar en sus espacios más creativos a nivel personal. A través de esa experimentación de las técnicas de estampación consiguen ampliar su lenguaje artístico, con herramientas que puedan usar a niveles más cotidianos.

Puesto que el programa del departamento Artis pretende que sus alumnos puedan acceder al mundo laboral artístico, me pareció necesario que siguiesen conociendo diferentes disciplinas y artistas, ya sea para adquirir mayor conocimiento a nivel auxiliar cultural o para adquirir una mayor riqueza creativa en su obra. La idea de generar un espacio de creación seguro para la experimentación y el proceso a través del grabado me resultó interesante, y pensé que les sería bastante útil a niveles prácticos y teóricos.

Que este tipo de estampaciones estén adaptadas con materiales accesibles económicamente y las técnicas sean más caseras genera una mayor facilidad para la creación, puesto que la diversidad de materiales conocidos al final llama a una mayor experimentación y un menor miedo al uso de estos. Durante el proyecto se han aprovechado todos los recursos y herramientas que había en el aula, no obstante, sí que se han ofrecido alternativas para trabajar y obtener un resultado igual de profesional desde casa o cualquier lugar sin un material tan específico.

Objetivos didácticos de la programación:

- Aprender las bases sobre la disciplina del grabado a través de distintas técnicas.
- Estudiar referentes artísticos vinculados a la estampa y el grabado.
- Descubrir el uso académico y experimental de las herramientas relacionadas con el grabado y la estampa.
- Conocer las posibilidades creativas de los monotipos.
- Generar una firma de artista a través del grabado en relieve.
- Experimentar la diversidad artística de la litografía de cocina a través de la gráfica.
- Analizar los trazos variados de la técnica del linograbado.
- Comprender el proceso de creación en la disciplina del grabado
- Entender las bases para presentarse a un premio o concurso de arte.

Contenidos

Unidad 1: ¿Qué es el grabado? Estudio de referentes y comprensión del proceso de estampación a través del monotipo.

¿Qué es el grabado? Explicación básica sobre las técnicas de estampación: monotipo, xilografía, litografía y punta seca a través de artistas.

Desarrollo del proceso de creación del monotipo a través de referentes y una explicación paso a paso.

Práctica artística para la experimentación.

Temporalización: 4h por grupo. (3 grupos: 12h)

Unidad 2: El grabado en relieve. Estudio de referentes y creación de una firma de artista.

Explicación y estudio de referentes de xilografía, linograbado y sellos japoneses.
Desarrollo creativo de un sello de artista a partir de cartón y cola blanca.
Entintado y estampación del sello en obras de monotipo finalizadas.

Temporalización: 4h por grupo (3 grupos: 12h)

Unidad 3: La litografía de cocina. Experimentación gráfica y procesual.

Recordatorio de la técnica y referentes de la litografía.
Diferencias entre litografía tradicional y litografía de cocina
Explicación sobre el paso a paso de la litografía de cocina.
Experimentación y comprensión del proceso de creación de la plancha, preparación y estampación.
Comprender la diferencia entre prueba de estado y original.

Temporalización: 12h por grupo (3 grupos: 36h)

Unidad 4: Linograbado. Proceso y trazos.

Explicar un paso a paso sobre el proceso de creación del linograbado.
Experimentación con el proceso de preparación de la plancha y el entintado.
Aprender a firmar y editar las copias.
Decidir si se deseaba presentarse al Premio Atlante, y de ser positiva la respuesta, con cuál de las dos técnicas.
Generar un currículum artístico.

Temporalización: 12h por grupo (3 grupos: 36h)

Actividades

Unidad 1: ¿Qué es el grabado? Estudio de referentes y comprensión del proceso de estampación a través del monotipo. (FOTOGRAFÍAS ANEXOS)

- Clase teórica sobre técnicas de grabado y artistas referentes.
- Práctica para la experimentación con la técnica del monotipo.

Unidad 2: El grabado en relieve. Estudio de referentes y creación de una firma de artista. (FOTOGRAFÍAS ANEXOS)

- Clase teórica sobre el grabado en relieve, linograbado y sellos japoneses.
- Práctica de creación de sellos de firmas de artista y estampación.

Unidad 3: La litografía de cocina. Experimentación gráfica y procesual. (FOTOGRAFÍAS ANEXOS)

- Clase teórica sobre el proceso de creación de la litografía de cocina.
- Práctica de creación de la plancha de litografía de cocina y estampación.
- Práctica de experimentación de la litografía de cocina y estampación.

Unidad 4: Linograbado. Proceso y trazos. (FOTOGRAFÍAS ANEXOS)

- Práctica sobre el proceso de creación de la plancha de linograbado.
- Práctica de experimentación de la técnica de linograbado.
- Clase teórico-práctica para generar un currículum artístico y decidir si se concursará en el Premio Atlante de grabado 2023.

Materiales

Los materiales que voy a comentar a continuación fueron aquellos que no se compraron puesto que el aula ya contaba con estas herramientas:

Tinta de grabado negra (1 unidad de 250ml)	Óleos (azul cyan, azul ultramar, magenta, verde oscuro) 100ml	Tórculo de grabado (1 unidad)
Papel de seda A3 (100 unidades)	Rodillos (3 unidades)	Cartones reciclados A5 (57 unidades)
Papel basic A3(100 unidades)	Tela para el tórculo (2 unidades)	Gubias (3 unidades) y punzones para linograbado (12 unidades)
Caja de plástico (tamaño A3)	Pañuelos (200 unidades)	Batas (30 unidades)
Guantes de látex (200 unidades)	Acetatos A4 (15 unidades)	Jabón Fairy (3 unidades)
Lápices (36 unidades)	Folios A4 (200 unidades)	Bolígrafos permanentes (4 unidades)
Gomas de borrar (20 unidades)	Cinta adhesiva (3 unidades)	Telas de mantel 2,5x1,5m (4 unidades)
Tijeras (10 unidades)	Cinta de carroceros (2 unidades)	Cola Blanca 1kg (2 unidades)

Materiales que se compraron:

Linóleo A3 (3 unidades) 10,50€/ud	Papel de aluminio (1unidad) 1,05€	Aceite de oliva 500ml (1 unidad) 2,20€	Toallas pequeñas (2 unidades) 1,50€/ud
Esponjas (4 unidades) 1,50€/pack de 4	Coca-Cola 1l (2 unidades) 2,50€/ud		

Presupuesto total: 41,75€

Como ya se ha comentado, la gran mayoría de materiales estaban en el aula, por lo que las técnicas de grabado también se escogieron en base a aquello que estaba más accesible para empezar a trabajar con la mayor brevedad posible.

Puesto que se han aprovechado todos estos materiales que ya tenían a su disposición, el presupuesto del proyecto no era elevado, lo que ha sido muy positivo a la hora de proponer y llevar a cabo la propuesta en el centro, ya que iban a salir procesos y resultados bastante interesantes sin una inversión elevada.

Evaluación

Puesto que se trata de un departamento de arte en un centro ocupacional no se pretende evaluar a los alumnos con una puntuación concreta para su proceso de aprendizaje.

Se trata de una evaluación continua, en la que se aprecia la evolución de los conocimientos de la disciplina, escogiendo también la técnica que más interés genera a nivel personal o profesional. No obstante, también hay un feedback diario por parte del profesor al alumno y entre los mismos compañeros para la evolución continua de este desde el apoyo y la ayuda.

La evaluación por parte de los alumnos al docente ha sido diaria, ya que tras cada clase práctica o teórica se preguntaba si había interés en el tema, si había quedado clara la explicación, si se necesitaba repetir algo en concreto y si les parecía correcto el trato docente- alumno.

Todas las evaluaciones diarias llevadas desde el respeto mutuo, la sinceridad y el interés por ambas partes.

Unidades didácticas

Unidad 1: ¿Qué es el grabado? Estudio de referentes y comprensión del proceso de estampación a través del monotipo.

Objetivos didácticos:

- Aprender las bases sobre la disciplina del grabado a través de distintas técnicas.
- Estudiar referentes artísticos vinculados al monotipo.
- Descubrir el uso académico y experimental de las herramientas relacionadas con la técnica del monotipo.
- Conocer las posibilidades creativas de los monotipos y experimentar con la técnica.

Actividades

Las actividades se repartirían en 2 sesiones de 2 horas cada una por grupo.

- Clase teórica sobre conocimientos básicos del grabado y algunas de las técnicas, centrando la clase en referentes artísticos de la técnica del monotipo y el paso a paso para la realización de esta técnica. Demostración práctica tras la explicación. (2 horas por grupo) Semana 3: 30-3 enero-febrero 2023
- Clase práctica de experimentación de las posibilidades creativas del monotipo. (2 horas por grupo) Semana 4: 6-10 febrero 2023

Contenidos

¿Qué es el grabado? Explicación básica sobre las técnicas de estampación: monotipo, xilografía, litografía y punta seca a través de artistas.

Desarrollo del proceso de creación del monotipo a través de referentes y una explicación paso a paso.

Práctica artística para la experimentación.

Temporalización: 4h por grupo. (3 grupos: 12h)

Desarrollo de las actividades

Actividad 1: Clase teórica sobre conocimientos básicos del grabado y algunas de las técnicas, centrando la clase en referentes artísticos de la técnica del monotipo y el paso a paso para la realización de esta técnica. Demostración práctica tras la explicación.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
25'	¿Qué es el grabado?	Explicación sobre la disciplina, las diferentes técnicas y ejemplos con artistas.
5'	Dudas	Resolución de posibles dudas.
30'	Monotipo	Explicación en profundidad de los monotipos, ejemplos con referentes y demostración práctica.
40'	Práctica	Los alumnos realizan un monotipo de prueba.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Actividad 2: Clase práctica de experimentación de las posibilidades creativas del monotipo.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
10'	Resumen	Resumen con demostración práctica del proceso del monotipo
90'	Creación y experimentación	Creación y experimentación de obras a partir del monotipo.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Metodología

Se hizo uso del método visual thinking para las explicaciones teóricas y la demostración paso a paso para que los conocimientos se arraigaran de forma más sencilla y rápida para los alumnos gracias a una presentación power point con lectura fácil, letra bastante grande y explicaciones sintetizadas a través de dibujos y fotografías para que tuviese un tono más didáctico. También destacar la repetición de los conocimientos para un repaso constante de la información ofrecida.

Para la clase práctica se trabaja desde la experimentación de los materiales y el proceso, como Reggio Emilia, si bien con materiales no reciclados como tal, pero sí la esencia del progreso experimental y la realización de todas las obras que el alumno deseara.

Las claves principales que se han usado de esta metodología de todas las unidades didácticas son; Dejar que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, dejando que tenga su proceso de experimentación y creación personal. Que el ambiente sea cooperativo entre los alumnos para ayudarse mutuamente a generar esa experimentación posterior más personal. Que el docente sea únicamente un guía en el proceso sin determinar aquello que está bien para evitar restringir el lenguaje de cada uno y que cada persona sea responsable de resolver los problemas en el proceso creativo.

Materiales

Rodillos (3 unidades)	Folios A4 (100 unidades)	Acetatos A4 (15 unidades)	Óleos (azul cyan, azul ultramar, magenta, verde oscuro) 100ml
-----------------------	--------------------------	---------------------------	--

Cinta de carrocerero (2 unidades)	Batas (30 unidades)	Lápices (36 unidades)	Telas de mantel 2,5x1,5m (4 unidades)
Jabón Fairy (3 unidades)	Gomas de borrar (20 unidades)	Pañuelos (200 unidades)	

Evaluación

La evaluación se realizó tras cada actividad, ofreciendo un feedback y apoyo tanto por parte del docente al alumno como un intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos sobre la clase teórica y la práctica.

Unidad 2: El grabado en relieve. Estudio de referentes y creación de una firma de artista.

Objetivos didácticos:

- Conocer referentes y un paso a paso de las técnicas de grabado en relieve.
- Generar una firma de artista a través del grabado en relieve con cartón.

Actividades

Las actividades se repartirían en 2 sesiones de 2 horas cada una por grupo.

- Clase teórica sobre el grabado en relieve, referentes artísticos, sellos japoneses y un paso a paso para realizar un sello de artista con cartón. Demostración práctica e inicio de realización del sello. (2h) Semana 5: 13-17 febrero 2023
- Clase práctica para terminar la realización del sello y estampar la firma de artista en los monotipos realizados durante la anterior clase práctica de grabado. (2h) Semana 6: 20-25 febrero 2023

Contenidos

Explicación y estudio de referentes de xilografía, linograbado y sellos japoneses.

Desarrollo creativo de un sello de artista a partir de cartón y cola blanca.

Entintado y estampación del sello en obras de monotipo finalizadas.

Temporalización: 4h por grupo (3 grupos: 12h)

Desarrollo de las actividades

Actividad 1: Clase teórica sobre el grabado en relieve, referentes artísticos, sellos japoneses y un paso a paso para realizar un sello de artista con cartón. Demostración práctica e inicio de realización del sello.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
25'	Grabado en relieve	Explicación sobre la disciplina, las diferentes técnicas y ejemplos con artistas.
5'	Dudas	Resolución de posibles dudas.
15'	Sellos Japoneses	Explicación sobre los sellos japoneses y el paso a paso para realizar una forma de artista
10'	Demostración	Se realiza la demostración práctica.
45'	Práctica	Los alumnos empiezan a realizar su firma.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Actividad 2: Clase práctica para terminar la realización del sello y estampar la firma de artista en los monotipos realizados durante la anterior clase práctica de grabado.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
10'	Resumen	Resumen con demostración práctica del proceso del sello de artista
90'	Creación y estampación	Terminar de crear los sellos y estamparlos en los monotipos realizados en la clase práctica anterior.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Metodología

Se hizo uso del método visual thinking, al igual que la unidad didáctica anterior, debido a que las explicaciones teóricas y la demostración paso a paso para que los conocimientos se arraigan de forma más sencilla y rápida gracias a una presentación power point con lectura fácil, letra bastante grande y explicaciones sintetizadas a través de dibujos y fotografías para que tuviese un tono más didáctico. Se hace uso de la repetición de los conocimientos para un repaso constante de la información ofrecida. Para la clase práctica se trabaja desde el método de Reggio Emilia, ya que los materiales utilizados son completamente reciclados y se hace uso de la filosofía de experimentación para observar todas las posibilidades creativas de los materiales.

Materiales

Cartones reciclados A5 (20 unidades)	Tijeras (10 unidades)	Cola blanca 1kg (2 unidades)	Monotipos realizados
Tinta de grabado negra (1 unidad de 250ml)	Batas (30 unidades)	Rodillos (3 unidades)	Lápiz y goma

Evaluación

La evaluación se realizó tras cada actividad, ofreciendo un feedback y apoyo tanto por

parte del docente al alumno como un intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos sobre la clase teórica y la práctica.

Unidad 3: La litografía de cocina. Experimentación gráfica y procesual.

Objetivos didácticos:

- Experimentar las posibilidades artísticas de la litografía de cocina a través de la gráfica.
- Comprender el proceso de creación en la disciplina del grabado

Actividades

Las actividades se repartirán en 6 sesiones de 2 horas cada una.

- Clase teórica sobre el proceso de creación de la litografía de cocina. (2h) Semana 7: 27-3 febrero-marzo 2023
- Práctica de creación de la plancha de litografía de cocina y estampación. (4h) Semana 8: 6-10 marzo 2023 y Semana 9: 13-17 marzo 2023
- Práctica de experimentación de la litografía de cocina y estampación. (6h) Semanas 10,11,12 (20 de marzo al 14 de abril)

Contenidos

Recordatorio de la técnica y referentes de la litografía.

Diferencias entre litografía tradicional y litografía de cocina

Explicación sobre el paso a paso de la litografía de cocina.

Experimentación y comprensión del proceso de creación de la plancha, preparación y estampación.

Comprender la diferencia entre prueba de estado y original.

Temporalización: 12h por grupo (3 grupos: 36h)

Desarrollo de las actividades

Actividad 1: Clase teórica sobre el proceso de creación de la litografía de cocina.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
45'	Paso a paso del proceso	Explicación sobre el paso a paso para la creación de la plancha y la estampación de la litografía.
5'	Dudas	Resolución de posibles dudas.
50'	Práctica	Los alumnos empiezan a realizar sus bocetos y creación de planchas.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Actividad 2: Práctica de creación de la plancha de litografía de cocina y estampación.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
100'	Creación y estampación	Generar las planchas y estampar las pruebas de estado.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Actividad 3: Práctica de experimentación de la litografía de cocina y estampación.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
100'	Experimentación y estampación	Generar las planchas y estampar las obras definitivas o las experimentaciones de los alumnos
10'	Recoger	Recoger el aula.

Metodología

Se hizo uso del método visual thinking, para explicar el método de paso a paso de la litografía de cocina ya que, gracias a una presentación power point con lectura fácil, letra bastante grande y explicaciones sintetizadas a través de dibujos y fotografías generan un discurso didáctico, sencillo y accesible. También se hace uso de la repetición de los conocimientos para un repaso constante de la información ofrecida.

Para la clase práctica se trabaja desde el método de Reggio Emilia, ya que se hace uso de la filosofía de experimentación para observar todas las posibilidades creativas de los materiales y la base de la plancha también se realiza con elementos reciclados.

Materiales

Cartones reciclados A5 (37 unidades)	Tijeras (10 unidades)	Papel de aluminio	Tórculo de grabado (1 unidad)
Tinta de grabado negra (1 unidad de 250ml)	Batas (30 unidades)	Rodillos (3 unidades)	Lápiz y goma
Papel de seda A3 (100 unidades)	Tela para el tórculo (2 unidades)	Papel basic A3(100 unidades)	Caja de plástico (tamaño A3)
Pañuelos (200 unidades)	Guantes de látex (200 unidades)	Jabón Fairy (3 unidades)	Bolígrafos permanentes (4 unidades)
Cinta adhesiva (3 unidades)	Telas de mantel 2,5x1,5m (4 unidades)	Coca-Cola 1l (2 unidades) 2,50€/ud	Esponjas (4 unidades) 1,50€/pack de 4
Aceite de oliva 500ml (1 unidad) 2,20€	Toallas pequeñas (2 unidades) 1,50€/ud		

Evaluación

La evaluación se realizó tras cada actividad, ofreciendo un feedback y apoyo tanto por parte del docente al alumno como un intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos sobre la clase teórica y la práctica.

Unidad 4: Linograbado. Proceso y trazos.

Objetivos didácticos:

- Analizar los trazos variados de la técnica del linograbado.
- Entender las bases para presentarse a un premio o concurso de arte.

Actividades

Las actividades se repartirán en 6 sesiones de 2 horas cada una.

- Práctica sobre el proceso de creación de la plancha de linograbado. (4h) Semana 8: 6-10 marzo 2023 y Semana 9: 13-17 marzo 2023
- Práctica de experimentación de la técnica de linograbado. (6h) Semanas 10,11,12 (20 de marzo al 14 de abril)
- Clase teórico-práctica para generar un currículum artístico y decidir si se concursa en el Premio Atlante de grabado 2023. (2h) Semana 13: 17-21 y 24 abril 2023

Contenidos

Explicar un paso a paso sobre el proceso de creación del linograbado.

Experimentación con el proceso de preparación de la plancha y el entintado.

Aprender a firmar y editar las copias.

Decidir si se deseaba presentarse al Premio Atlante, y de ser positiva la respuesta, con cuál de las dos técnicas.

Generar un currículum artístico. (Ejemplo currículum Anexo)

Temporalización: 12h por grupo (3 grupos: 36h)

Desarrollo de las actividades

Actividad 1: Práctica sobre el proceso de creación de la plancha de linograbado.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
10'	Resumen	Recordar el proceso del linograbado dado en la unidad 2
90'	Creación y estampación	Generar las planchas y estampar las pruebas de linograbado.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Actividad 2: Práctica de experimentación de la técnica de linograbado.

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.

100'	Experimentación y estampación	Generar las planchas y estampar las obras definitivas o las experimentaciones de los alumnos
10'	Recoger	Recoger el aula.

Actividad 3: Clase teórico-práctica para generar un currículum artístico y decidir si se concursa en el Premio Atlante de grabado 2023. (BASE Y EJEMPLO DE CV ANEXO)

Tiempo	Actividad	Desarrollo
10'	Inicio	Esperar a que lleguen los alumnos y se sienten.
100'	Curriculum	Generar los curriculum artísticos junto con los alumnos.
10'	Recoger	Recoger el aula.

Metodología

Se hizo uso del método visual thinking, para explicar a través de la repetición los conocimientos para recordar el proceso del linograbado.

Se trabaja desde el método de Reggio Emilia, ya que se hace uso de la filosofía de experimentación para observar todas las posibilidades creativas de la disciplina sin la presión o el miedo al error, dejando libertad en el proceso.

Influencia de la academia para la realización del curriculum artístico para generar un documento neutro y profesional.

Materiales

Linóleo A3 (3 unidades) 10,50€/ud	Tijeras (10 unidades)	Esponjas (4 unidades) 1,50€/pack de 4	Tórculo de grabado (1 unidad)
Tinta de grabado negra (1 unidad de 250ml)	Batas (30 unidades)	Rodillos (3 unidades)	Lápiz y goma
Papel de seda A3 (100 unidades)	Tela para el tórculo (2 unidades)	Papel basic A3(100 unidades)	Gubias (3 unidades) y punzones para linograbado (12 unidades)
Pañuelos (200 unidades)	Guantes de látex (200 unidades)	Jabón Fairy (3 unidades)	Toallas pequeñas (2 unidades) 1,50€/ud
Cinta adhesiva (3 unidades)	Telas de mantel 2,5x1,5m (4 unidades)		

Evaluación

La evaluación se realizó tras cada actividad, ofreciendo un feedback y apoyo tanto por parte del docente al alumno como un intercambio de opiniones y conocimientos entre los alumnos sobre la clase teórica y la práctica.

8. Análisis e interpretación de los datos o resultados obtenidos.

A niveles más generales:

El cronograma realizado con la temporalización de cada unidad didáctica fue realizado con bastante precisión, por lo que dio tiempo a realizar todas las actividades propuestas, dejando una semana de margen para posibles retrasos o actividades añadidas a la programación.

Los alumnos quedaron satisfechos con el aprendizaje impartido, no obstante, si destacaron mediante entrevistas en persona (protocolo, mientras trabajaban) que desearían más tiempo para seguir experimentando y realizar más planchas y pruebas, pero evidentemente no estaba en mi mano esta propuesta.

En un principio se planteó la alternativa de enseñar también la disciplina de la punta seca, pero debido a la falta de tiempo no quise arriesgarme a que no tuviesen tiempo de disfrutar las técnicas ya planteadas.

No se realizaron encuestas para evaluar la docencia y la programación de forma presencial, no obstante, envié un pequeño test Likert al centro para que lo realizaran pero no me han llegado los resultados, por lo que no puedo incluir las respuestas en este trabajo de fin de máster, no obstante, dejaré en el anexo el cuestionario enviado.

Los resultados de los alumnos fueron bastante profesionales, finalmente, 11 de los 36 alumnos que asistían regularmente al centro presentaron su obra de linograbado o litografía al Premio Atlante (anexo). El resto, disfrutaron las disciplinas, pero no les dio tiempo a todos a realizar una plancha que quisieran enviar al concurso, no obstante, los grabados realizados también se expusieron en la Exposición “Nuestro Arte II” realizada en el Centro Cultural Moncloa.

Sobre las sesiones de la unidad didáctica 1:

Gracias a las entrevistas protocolo y la observación participante se pudo determinar que la sesión teórica con la metodología del Visual Thinking fue muy útil para el aprendizaje del proceso del monotipo. Se cogieron apuntes de forma visual y con la demostración in situ y la prueba que realizaron todos los alumnos los conceptos quedaron bastante arraigados como se pudo ver en la sesión práctica. Durante la clase práctica, los alumnos realizaron cantidades bastante grandes de obra de monotipo, por lo que les dio tiempo de sobra a la experimentación de la técnica. Fue una actividad que gustó bastante al alumnado y que recurrieron a ella en otras ocasiones durante clases de diseño en las que yo estaba únicamente de apoyo.

Sobre las sesiones de la unidad didáctica 2:

Durante estas sesiones también se pudo comprobar la utilidad del VT para explicar y motivar al alumnado a centrar su experimentación en el área de grabado. Gracias a esta teoría previa y la demostración in situ, el alumno pudo entender mejor el proceso para generar su sello de artista y seguir aprendiendo vocabulario y conceptos básicos del grabado, en este caso, relacionados con la creación de la plancha. Los alumnos asimilaron el proceso de la importancia de creación de las matrices de grabado, en algunos casos, llegando a realizar varias planchas y experimentando con las formas y estilos que se podían combinar.

Sobre las sesiones de la unidad didáctica 3:

Gracias a la presentación paso a paso con lenguajes visuales que se preparó para explicar este proceso, el alumnado recordaba los pasos a seguir para el proceso de creación, siempre contando con el apoyo colectivo y del docente por si había dudas. El proceso se realizó en conjunto, pasando por todos los pasos a realizar en colectivo para que se enfrentaran todos juntos al proceso de trabajo, lo que ayudó muchísimo en la comprensión de todo el método creativo. A la hora de estampar, también colaboraban entre ellos para conseguir terminar la obra y entender el proceso de realizar diferentes pruebas de estado hasta conseguir el resultado esperado.

Sobre las sesiones de la unidad didáctica 4:

Debido a todo el recorrido que se había realizado con anterioridad, la asimilación de la técnica fue bastante sencilla. Los materiales, si bien eran diferentes a los que habían usado, no les resultaron muy complicados de entender y gracias al apoyo y saber colectivo de los alumnos, se ayudaron en el proceso de creación de la plancha de linograbado.

A la hora de decidir si querían hacer y presentar obra para el Premio Atlante de Grabado muchos afirmaron querer participar, finalmente fueron 11 alumnos los que pudieron hacer y terminar obra para el concurso, y realizar su currículum artístico. Puesto que las prácticas terminaron y algunos alumnos tenían el trabajo a medias, muchos no pudieron terminar la obra para presentarla, porque a pesar de que la entrega final de las obras era el 31 de mayo de 2023, la tutora de prácticas no sabía cómo orientarles en la realización final de la obra. No obstante, se les ofreció a los alumnos que, si querían acabar su obra y presentarse, dedicaran tiempo a repasar los apuntes e intentaran terminar la obra y su currículum a tiempo para el envío de la obra, por ello se les envió el enlace al concurso para que tuviesen toda la información necesaria a su disponibilidad.

Destaco también, como he comentado previamente, que los grabados realizados en tamaños diferentes a las medidas exigidas por el concurso se presentaron como parte de la exposición "Nuestro Arte II" realizada en el Centro Cultural Moncloa este abril de 2023, por lo que, aquellos que no tuvieron la opción de llevarlo a concursar, pudieron exponerlo al público, lo que, fomenta la experiencia laboral de los jóvenes e impulsando el camino a la inserción laboral de los artistas.

9. Discusión

Fortalezas y debilidades del proyecto

Primeramente, debo destacar que el tiempo que se ha podido destinar a este proyecto ya es una dificultad en sí para la realización del proyecto, debido a que los resultados aún no son concluyentes, ya que no tenemos por ejemplo los resultados del concurso de grabado para conocer si alguno de los alumnos ha optado a algún reconocimiento. También destaco que los tres meses de duración que ha tenido del proyecto es demasiado poco para experimentar las técnicas de forma práctica o estudiar a nivel teórico de forma más concreta para ofrecer una formación más completa. Si se hubiese

tenido el tiempo de un año, se habría visto en la investigación no sólo una evolución en cuanto a experimentación o aprendizaje, sino que se habrían obtenido los resultados de convocatorias artísticas o ayudar en la búsqueda de trabajo dentro del mundo del arte. Comparto que, los resultados de los test Likert sobre la opinión de los alumnos del proyecto siguen sin aparecer, por lo que no se ha podido realizar una evaluación más extensa en cuanto a la metodología de trabajo a nivel global, ya que si que se cuenta con diferentes opiniones que se realizaban a través de entrevistas protocolo mientras se realizaban las unidades didácticas. Básicamente, se conoce gracias a las herramientas de recopilación de datos que la metodología del proyecto y los contenidos han sido de ayuda, pero no existe una evaluación final por parte de los alumnos al docente dando su opinión respecto al resultado o el proceso final.

Creo que, hablando de fortalezas, debo destacar las salidas profesionales que se han podido ofrecer a los alumnos, ya que, pese a no tener resultados sobre el concurso, se les ha ofrecido participar y enseñarles a como buscar este tipo de convocatorias. También les ha servido para exponer su obra realizada en la exposición realizada en Moncloa, que figura en su currículum artístico, el cual, se ha realizado dentro de este proyecto para que tengan documentación oficial para presentar en cualquier trabajo relacionado con el mundo del arte.

También creo necesario destacar que las técnicas que se les han enseñado son totalmente adaptadas y caseras para realizar con materiales cotidianos y accesibles en el aspecto económico, facilitando la expresión artística de los jóvenes para que puedan seguir creando de forma más independiente.

Nuevos hallazgos

En este apartado querría comentar algunas observaciones:

- La metodología de VT ha sido de lo más fructífera para adaptar contenidos del proceso del grabado, ya que la combinación de lo visual con la explicación breve es un modo de facilitar el aprendizaje del alumno y que sea sencillo de recordar.
- Se ha obtenido un mayor entendimiento en la explicación visual a través de dibujos explicativos del proceso que en la realización de la demostración práctica que se realizaba al final de la clase teórica, por ello, a partir de la tercera unidad didáctica, se suprime esta demostración y se sigue complementando con información visual.
- La experimentación de las diferentes técnicas se disfrutaba, pero a la hora de generar bocetos para realizar una obra más pensada había mayor frustración por parte del alumno.
- La explicación de referentes históricos para relacionarlos con las técnicas de grabado generó mucho interés entre los alumnos, llegando a pedir más información de algunos artistas conocidos que realizaban también técnicas de estampación.

Limitaciones del proyecto

Quiero destacar a la propia Fundación Prodis y el departamento Artis en general como un limitante bastante grande dentro de este proyecto, ya que siempre se consideraba que todas las técnicas que realizasen fuesen “bonitas” desde su punto de vista, ya que en todas las técnicas que se enseñaron, buscaban escanear las que consideraban útiles para pasarlas al departamento de diseño e incluirlas en el merchandising de la institución. De hecho, tuve que pelear bastante para que cuando terminaran las prácticas no se cogiesen las copias de los grabados enviados al concurso para este merchandising o subastas, ya que en las bases del concurso especificaban que la comercialización previa o la exposición del grabado tendría la consecuencia de considerar nula la obra.

Si por lo menos se les ofreciese a los alumnos un pago por su obra se podría considerar inserción laboral, pero debido a que no recibían ningún tipo de remuneración lo considero un limitante y una explotación al artista. Además, no es que dejaran una libre creatividad y experimentación, ya que la responsable del departamento constantemente les instaba a romper su obra si no la consideraba “vendible”, por lo que generaba bastante inseguridad en la creación artística, ya que tenían miedo a que les rompiera la obra y dibujaban muchas veces el mismo patrón de dibujo, que sabían, interesaba a la responsable en cuestión.

10. Conclusiones

CONCLUSIONES SEGÚN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS:

Objetivo general: *Valorar si la enseñanza teórico-práctica de diferentes técnicas de grabado facilita la profesionalización artística a jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis.*

Conclusiones:

La enseñanza de las técnicas de grabado y estampación han conseguido ayudar en algunos aspectos a la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual que han participado en el proyecto, ya que gracias a este proyecto han podido exponer obra en la exposición Nuestro Arte II realizada en el Centro Cultural de Moncloa y también han aprendido a presentarse a una convocatoria de arte nacional, que a día de hoy, es uno de los métodos más interesantes para abrirte paso como artista dentro de la profesión de artista.

También se les ha enseñado a generar un currículum artístico y para que sirve tenerlo actualizado en el mundo laboral artístico, ya que a pesar de estar en un departamento que pretende mejorar esa inserción laboral, no les habían explicado nada en cuanto a requisitos o necesidad de generar portfolios.

A nivel de conocimientos teóricos, se les ha ofrecido la información de forma adaptada, no obstante, no se han dado opciones de inserción laboral a través de auxiliar cultural y de los conocimientos de grabado, no obstante, creo que es una formación importante

de cara el futuro, puesto que la enseñanza ofrecida ha contado con datos de historia del arte y contaba con diferentes artistas conocidos desde el ámbito más clásico, moderno, vanguardista y contemporáneo.

Estas reflexiones conclusivas están realizadas gracias a las herramientas de recogida de datos y la observación evolutiva del proyecto, no obstante, me hubiese gustado contar con los resultados de los test Likert para incluirlos en resultados del proyecto y así, comprender la opinión de los alumnos a nivel global para contar con alguna estadística más controlada, pero debido a que aún no se han recibido las respuestas por parte del centro, y gracias al cuaderno de campo y las entrevistas protocolo, sé que los alumnos estaban satisfechos con el aprendizaje del proyecto precisamente porque tienen en su pensamiento el deseo de trabajar dentro del mundo de la cultura y el arte.

Creo que el objetivo principal está cumplido, puesto que se ha valorado poniendo en práctica si esta enseñanza de técnicas de grabado facilita esa inserción laboral artística, que, en este caso, ha sido presentarse al concurso y exponer las obras desde el ámbito profesional. De hecho, podemos añadir a la investigación que el 61% de los alumnos expuso una obra de grabado en la exposición “Nuestro arte II” y que 11/36 alumnos, les dio tiempo a enviar su obra final al concurso del Premio Atlante de Grabado 2023, por lo que, los resultados a priori si son de carácter positivo. No obstante, los resultados serían más interesantes si el proyecto hubiese durado algo más de tiempo, ya que de ese modo se habrían podido presentar a más convocatorias, habrían experimentado y realizado mayor cantidad de obras y también sabríamos si hubiesen sido premiados en alguno de estos concursos.

Objetivos específicos

Investigar sobre las posibilidades creativas de materiales cotidianos dentro de la disciplina del grabado.

Conclusiones:

Para cumplir con este objetivo se estudió previamente a la realización del proyecto la elección de materiales y la experimentación con estos para saber si utilizar materiales más cotidianos servirían para la elaboración de obra profesional. Lo único que destaco de este apartado es que no se llegó a investigar sobre la opción de encontrar otro tipo de tinta para evitar invertir en tinta de grabado o tinta al agua, no obstante, como las tintas eran materiales que la Fundación ya poseía, no se investigó más.

Inspeccionar si la metodología del Visual Thinking es útil para el aprendizaje de los procesos del grabado y la estampa.

Conclusiones:

Poner en práctica directamente esta metodología ha sido de lo más útil, ya que los alumnos han sido exitosos en acordarse o repasar de forma más sencilla a través de este proceso. Se ha podido comprobar, que no solamente a través de la enseñanza con el método de VT se obtienen buenos resultados de aprendizaje, sino que gracias al sketchnoting por parte de los alumnos ayuda a retener de forma más permanente la información. Se pudo avanzar en las unidades didácticas a tiempo precisamente porque no hacía tanta falta repasar lo aprendido en las clases teóricas, ya que retuvieron la información importante básica.

Creo que esta metodología resulta muy interesante para adaptar instrucciones y procesos artísticos, al menos dentro del contexto de los jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis.

Analizar si a través del monotipo se comprende el proceso de trabajo de la estampación.

Conclusiones:

Creo que gracias al monotipo se logró comprender que el grabado es un proceso y que hay que pensar en diferentes cosas previamente a retirar el papel y finalizar la obra. En ese aspecto, si creo que se comprende el proceso de trabajo, no obstante, creo que el monotipo es una buena técnica para comprender cómo funciona la estampa y la información básica sobre los conceptos del estampado, pero creo que no es la técnica ideal para comprender el proceso de trabajo de la estampación, sobre todo porque es la técnica más sencilla y básica que se enseña y por tanto, no tiene un proceso de estampado demasiado completo, además de no generarse una plancha de estampado. Por tanto, creo que este objetivo específico no se cumple en su totalidad, ya que el monotipo ayuda a comprender las bases de la estampación, pero no el proceso de trabajo para estampar, como se comprobó en clase.

Comprender si la creación de un grabado en relieve con cartón facilita la comprensión de creación de una plancha de grabado.

Conclusiones:

Gracias a la primera toma de contacto con los sellos realizados a partir del cartón los alumnos posteriormente entendieron los conceptos de matriz o plancha y entendieron el proceso de creación de esta como un proceso de trabajo para la creación posterior de su obra. Durante este proceso, también aprendieron de forma más interna el proceso de estampado, ya que el generar una plancha también incluía saber que iba a acontecer después con ella y gracias a ello, fueron conscientes del proceso de trabajo.

Establecer si la experimentación a través del linograbado y la litografía de cocina facilitan la creación de obra para exponer o presentar a concurso.

Conclusiones:

Este objetivo queda establecido, debido a que gracias a las clases de experimentación tanto de litografía como de linograbado los alumnos se animaron no sólo a realizar más obra, sino a pensar en proyectos y bocetos previos para la realización de una obra para presentar al concurso o exponerla en Nuestro Arte II, ya que estaba próxima. Gracias a esta experimentación previa, los alumnos se soltaron en la técnica, queriendo probar diferentes ideas y empezar a querer expresarse a través de esta técnica, y ello conllevó el deseo de presentarlo y exponerlo.

EVALUACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Una gran parte de las referencias teóricas utilizadas para este proyecto no hacían uso de técnicas diversas al monotipo o la punta seca, no obstante, se ha corroborado que:

- Tal y como dice Javier Albar con sus talleres de estampación de monotypias, los resultados obtenidos son profesionales y de lo más interesantes debido a las texturas generadas por el papel, los objetos o el cuerpo.
- La equivocación dentro de la parte de monotypos da pie a la experimentación y erradica con el miedo al error. (Albar, 2011)

También hemos podido comprobar que la experimentación en los talleres genera más autodeterminación y confianza dentro de su figura de artista, lo que, es beneficioso para contar con una mayor motivación hacia el proceso de trabajo y su visión futura de artistas. Creo que sí es un ejercicio empoderador y bastante necesario dentro de estos colectivos, tal y como dice Santiago González con su proyecto de desarrollo en el Reina Sofía (González, 2015)

Sin embargo, a niveles más anímicos no hemos podido centrar esta investigación, por lo que no tenemos información sobre las posibilidades beneficiosas o negativas del uso de la herramienta del grabado para mejorar el estado de soledad o desanimo de personas con discapacidad intelectual, como afirman en el estudio de *Encuentros en el jardín* de Concha García publicado en 2022.

El aprendizaje a través del libro de María Acaso, “la educación artística no son manualidades”, se ha podido no sólo realizar una correcta planificación de la programación y las unidades didácticas, sino una base estable de todo el proyecto, ya que todas sus aportaciones, en especial las del capítulo de currículum placenta fueron de lo más útiles a la hora de programar las actividades, las clases y la metodología.

La necesidad de una mayor inclusión social e inserción laboral en instituciones culturales ha sido una base desde el inicio en este proyecto y gracias a los referentes aportados en la parte final del marco teórico “buscar la inclusión social y la inserción laboral en el mundo del arte”, se ha podido enfocar el objetivo de inserción laboral desde otra perspectiva diferente, accesible e igualitaria.

Por último, debo destacar que no se han añadido a este marco teórico demasiados proyectos enfocados con diferentes tipos de grabado, aparte de las noticias de las diferentes asociaciones, debido a que se carece de artículos o investigaciones dentro de este ámbito. Hay colaboraciones con artistas, pero no se busca investigar sobre las grandes posibilidades de trabajar técnicas de grabado accesibles y más cotidianas con jóvenes con discapacidad intelectual con interés en formarse dentro del mundo artístico. Si bien es cierto que todo lo que se ha encontrado han sido noticias sobre inauguraciones de exposiciones, se han presentado como una unión o asociación entre fundaciones para integrar socialmente a estas personas, pero no se habla de la necesidad de hacer hueco a estos colectivos desde el ámbito profesional artístico, y en ese aspecto, el marco teórico se queda corto.

REVISIÓN DE LA HIPÓTESIS INICIAL

Hipótesis: *“La implementación del grabado como herramienta de educación artística facilita la profesionalización artística de los jóvenes con discapacidad intelectual del Departamento Artis de la Fundación Prodis.”*

Como conclusiones me gustaría aportar que para corroborar esta hipótesis haría falta más tiempo y un mayor número de datos para que se pudiese considerar aceptada. También faltaría conocer los futuros resultados en el concurso de grabado para saber si les ha facilitado a partir de ese punto la inserción laboral, aparte de los alumnos que ya expusieron de forma profesional sus obras en “Nuestro Arte II” en Moncloa.

También destaco que no poseo los resultados de los test Likert, por lo que no puedo conocer la verdad desde el punto de vista de los alumnos y su opinión al respecto.

Creo que la hipótesis, si bien está correctamente formulada, necesita de más tiempo de investigación y alargar el proyecto para obtener resultados concluyentes de este trabajo, por tanto, declaro que la investigación no es concluyente.

11. Aportaciones

Las principales aportaciones que podemos resaltar de este proyecto son:

- El uso del Visual Thinking (VT) es una herramienta de lo más funcional y útil para adaptar de forma sencilla y visual contenidos explicativos sobre los procesos de creación de diferentes técnicas de grabado y estampa. Se considera que es una metodología de lo más interesante para aplicar en el contexto de jóvenes con discapacidad intelectual con interés en la profesionalización artística.
- La experimentación a través del linograbado o la litografía de cocina genera una mayor confianza y soltura en el proceso creativo de los jóvenes con discapacidad intelectual, provocando un deseo de mostrar sus obras en el ámbito profesional, como pueden ser las exposiciones o las convocatorias de arte.
- El uso de materiales más cotidianos o caseros no solamente ayudan a romper el hielo con el miedo al error de los alumnos, sino que son más cercanos a ellos, debido a que conocen aquello que ven y su aprendizaje resulta más cercano. Con el uso de estos materiales no solamente se les acerca desde el ámbito cognitivo, sino que gracias a que son materiales más accesibles económicamente hablando, las técnicas se tornan posibilidades cercanas para trabajar en los ámbitos que cada artista elija. Se considera que, hacer uso de materiales accesibles económicamente facilita la experimentación y la propia adjudicación de estos, dejando pasar el mito de que el mejor arte viene gracias a los materiales más caros. Estamos en medio de una crisis climática y no hay medidas de aprovechamiento de materiales, siendo Bellas Artes un contexto que gasta recursos y desecha productos bastante contaminantes, por ello, se considera

que la investigación de hacer uso de materiales más económicos, cotidianos y reciclados es una gran aportación para el futuro inminente de la Educación Artística, que generalmente es un campo sin demasiados recursos económicos para trabajar.

12. Investigación futura

Principalmente, sería necesaria una investigación futura con un tiempo más extenso, debido a que con el recorrido de tres meses no puede obtenerse una investigación concluyente. Se considera que un tiempo de un año sería el justo para corroborar y obtener los resultados adecuados para la investigación, ya que pasaría tiempo suficiente para empezar a comprobar, al menos en este caso de estudio, si esta enseñanza facilita la profesionalización artística de este colectivo.

No obstante, para que la investigación fuese más completa, debería de cambiarse la hipótesis en cuanto a contexto, y enfocarse en diferentes casos de estudio de personas con discapacidad de diferentes edades, ya que los resultados tendrían cambios bastante significativos, ya que a pesar de ser un colectivo invisibilizado, los jóvenes quizás pueden obtener más adaptación o accesibilidades, ya que, como bien se conoce, los colectivos de personas más mayores por lo general suelen tener mayores dificultades. Por este motivo, interesaría abrir un poco el contexto de la hipótesis.

Creo que un mayor uso de los esquemas de VT también mejoraría el proyecto, ya que cuanto más información visual y esquemática se enseñe, mejores resultados en el aprendizaje se obtendrían, no obstante, habría que investigar todas las posibilidades que ofrece esta metodología y estudiarla de forma más teórica para aplicarla lo más profesional posible.

También sería interesante recoger datos en cuanto a los niveles de empoderamiento, ya que creo que podría ser interesante corroborar hasta que punto esta enseñanza ensalza la confianza, y analizar si esta posibilidad, sería beneficiosa para el bienestar emocional de las personas con discapacidad intelectual.

Por último, creo necesario seguir investigando sobre las posibilidades matéricas que ofrecen los materiales reciclados, la creación de biomateriales, la elaboración de tintas y pigmentos y la elección de materiales cotidianos y accesibles en el aspecto económico. Ya que, como se ha mencionado con anterioridad, nos hallamos en una crisis climática y toda acción que permita elaborar educación artística con una menor huella contaminante me resulta esencial de cara al futuro que nos espera. También, el hacer uso de materiales más asequibles monetariamente hablando me resulta esencial, ya que, si se pretende hacer la enseñanza artística más accesible universalmente hablando, creo que la accesibilidad económica entra dentro de ese bloque, que creo que es necesaria para una enseñanza artística más justa para todos.

Referencias

Albar, J. (2011). Talleres de estampación no tóxica con niños y adolescentes discapacitados. *Arte, Individuo y Sociedad*, 23, 69-75.

Cárdenas, L. D. M., & Sierra, N. L. R. (2023). La Educación Artística para Potenciar los Procesos Cognitivos en Niños con Síndrome de Down desde la Perspectiva de la Educación Inclusiva. *Ingenio Libre*, 11(21), 67-89.

Del Cerro, N. A., Mansoa, P. J. A., & Sánchez, J. M. (2022). Encuentros creativos: Experiencia colaborativa entre artistas con y sin discapacidad intelectual. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, 27(96), 6.

Descripción. (s. f.). Fundación Prodis. <https://fundacionprodis.org/descripcion/>

Gabinete de Prensa do Concello de Vigo (Ed.). (2007, 10 enero). Personas con discapacidad exponen sus grabados en la casa galega da cultura. *Xornal Vigo*. Recuperado 27 de mayo de 2023, de <https://xornal.vigo.org/noticias/7394-personas-con-discapacidad-exponen-sus-grabados-en-la-casa-galega-da-cultura>

García Ceballos, S. EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/2690/TFM-G118.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

González D'Ambrosio, Santiago. «Desarrollo de los programas de accesibilidad con personas con discapacidad intelectual en el Museo Reina Sofía. Hacia el diseño para todos y el empoderamiento de los colectivos». *Her&Mus. Heritage & Museography*, 2015, Vol. 16, pp. 83-99, <https://raco.cat/index.php/Hermus/article/view/313260>

González, C. G. (2022). Encuentros en el jardín: un espacio convergente entre la animación y la discapacidad intelectual. *Arte y Políticas de Identidad*, 27, 31-51.

Morón, M. (2011, 6 mayo). *La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectual. La autodeterminación*. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41367>

Objetivos y Método De Trabajo. (s. f.-b). Fundación Prodis. <https://fundacionprodis.org/objetivos-y-metodo-de-trabajo/>

Schalock, R. L. (2021). *Discapacidad intelectual: definición, diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyo*.

Silvente, M. J. M., & Infante, G. R. (2018). Formación accesible en el ámbito de la cultura y el patrimonio de las personas con discapacidad intelectual: el caso de la

Universidad de Málaga. *Editat per/Editado por: Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Museu Marítim de Barcelona.*, 71

Soto, I. (2017) Proyecto de educación artística funcional: la edición de gráfica original <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/14231>

Urkijo, G. L. (2022). *Dibujar para aprender: Visual Thinking (VT) en educación*. Grao.
Vargas-Pineda, D. R., & López-Hernández, O. (2020). Experiencias de artistas con discapacidad frente a la promoción de la inclusión social. *Arte, individuo y sociedad*, 32(1), 31.

Zárate, Á. R. H., & Cañaverl, S. J. S. ARTGRALAB: Laboratorio de gráfica experimental como estrategia para la creación y la educación artística (Fase 1). *INVESTIGACIÓN+ CREACIÓN*, 203. https://www.researchgate.net/profile/Maria-Ascuntar-Rivera/publication/361268216_InvestigacionCreacion_a_traves_del_territorio/links/62a7dc3fc660ab61f87ad2d9/Investigacion-Creacion-a-traves-del-territorio.pdf#page=194

Bibliografía

Albar, J. (2011). Talleres de estampación no tóxica con niños y adolescentes discapacitados. *Arte, Individuo y Sociedad*

Del Cerro, N. A., Mansoa, P. J. A., & Sánchez, J. M. (2022). Encuentros creativos: Experiencia colaborativa entre artistas con y sin discapacidad intelectual. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*

Gombrich, E. H. (2021). *Cuatro teorías sobre la expresión artística: Y otros escritos sobre el relativismo cultural*. Ediciones Rialp.

González, C. G. (2022). Encuentros en el jardín: un espacio convergente entre la animación y la discapacidad intelectual. *Arte y Políticas de Identidad*

Mohino Andrés, M. J. (2016). *Capacitarte: desarrollo personal y participación social de mujeres con discapacidad intelectual a través del arte*.

Schalock, R. L. (2021). *Discapacidad intelectual: definición, diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyo*.

Silvente, M. J. M., & Infante, G. R. (2018). Formación accesible en el ámbito de la cultura y el patrimonio de las personas con discapacidad intelectual: el caso de la Universidad de Málaga. *Editat per/Editado por: Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Museu Marítim de Barcelona*

Urkijo, G. L. (2022). *Dibujar para aprender: Visual Thinking (VT) en educación*. Grao.

Zárate, Á. R. H., & Cañaveral, S. J. S. ARTGRALAB: Laboratorio de gráfica experimental como estrategia para la creación y la educación artística (Fase 1). *INVESTIGACIÓN+ CREACIÓN*, 203.

Webgrafía

<https://fundacionprodis.org>

<https://www.europapress.es/aragon/noticia-museo-zaragoza-muestra-reinterpretacion-grabados-goya-hecha-personas-discapacidad-20220228105956.html>

<https://www.madridnorte24horas.com/tres-cantos/gente-tres-cantos/estampar-emociones-la-muestra-de-tres-cantos-que-rompe-prejuicios-sobre-la-discapacidad/>

<https://www.unir.net/educacion/revista/pedagogia-reggio-emilia/>

<https://xornal.vigo.org/noticias/7394-personas-con-discapacidad-exponen-sus-grabados-en-la-casa-galega-da-cultura>

<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/14231>

<https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41367>

<https://raco.cat/index.php/Hermus/article/view/313260>

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/2690/TFM-G118.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

ANEXOS

1. Fotografías del proceso unidades didácticas. (Imágenes de autoría propia)

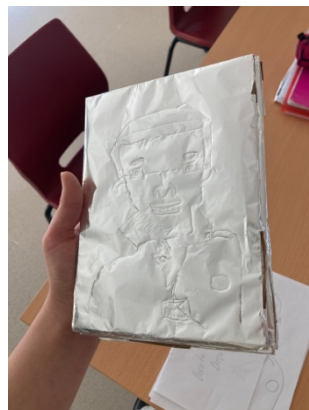
Unidad 1: ¿Qué es el grabado? Estudio de referentes y comprensión del proceso de estampación a través del monotipo.

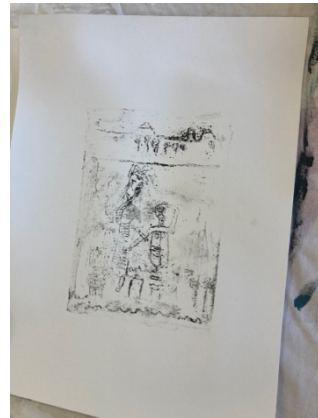

Unidad 2: El grabado en relieve. Estudio de referentes y creación de una firma de artista.

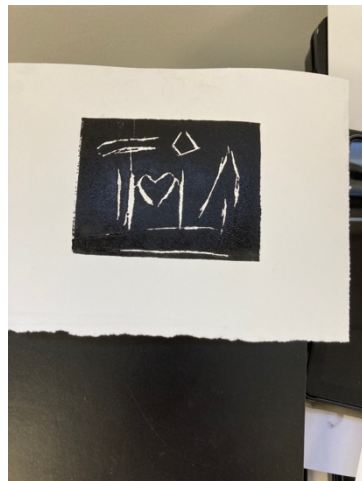
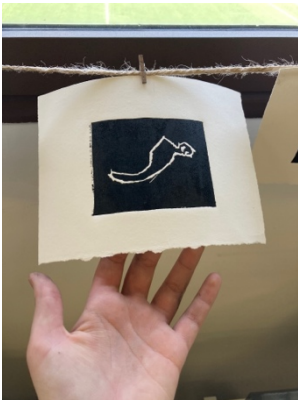
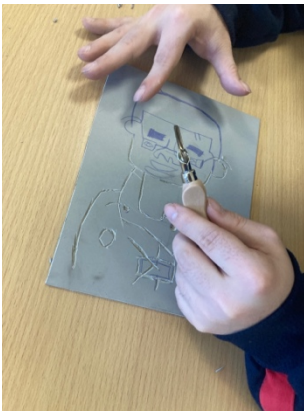

Unidad 3: La litografía de cocina. Experimentación gráfica y procesual.

Unidad 4: Linograbado. Proceso y trazos.

BASE CURRICULUM ARTÍSTICO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO :

DIRECCIÓN :

IDIOMAS

(PONER LOS IDIOMAS QUE HABLAS Y EL NIVEL)

HABILIDADES ARTÍSTICAS

(DIBUJO, ACUARELA, ACRÍLICOS, GRABADO, ARTE DIGITAL... Pon las habilidades que te gustan o tienes más en tus obras

SOBRE MÍ

(¿Qué tipo de artistas somos? Aparte de dibujar, ¿haces teatro? ¿Eres músico? ¿Dónde te gustaría trabajar en el mundo del arte? Explica en pocas palabras que te gusta pintar o dibujar y porque)

EXPERIENCIA

(¿Dónde has expuesto tu obra artística? ¿Has participado en alguna obra de teatro? ¿Has trabajado en algún museo? Pon el lugar, el año y el nombre de la obra o la exposición ¿has hecho algún encargo de dibujo?)

EJEMPLO

Diego Sánchez Cortés Del Pozo

Datos personales
(No se han incluido para
proteger los datos del alumno)

Idiomas

Inglés (intermedio)

Habilidades artísticas

Dibujo tradicional

Acuarela

Ilustración

Retratos

Bodegones

Perfil

Me interesa las artes escénicas y la música, pero profesionalmente me dedico al dibujo y la ilustración. El dibujo y la pintura son me hacen sentir agusto y feliz.

Experiencia

"¡Mírame! De nuevo" obra de teatro colaborativa con el colectivo "sin espacio" y fundación La Caixa 2021-2023

Mediador cultural en el museo del Prado con voluntarios de la fundación Axa 2022

Encargo de ilustración de premios para los premios Forqué 2022

Permiso Diego para hacer uso de su imagen:

Yo, Diego Sánchez Cortés del Pozo, doy mi consentimiento a Ariadna Martínez para hacer uso de mi imagen en su proyecto de investigación para el TFM "Las raíces del grabado".

12/04/2023 , Madrid

Diego

2. TEST LIKERT

Proyecto “Las raíces del grabado.”- ARIADNA MARTÍNEZ

Marca con un X la opción con la que más te identificas

PREGUNTAS	SI	NO LO SÉ	NO
¿Aprender sobre el grabado, te ha gustado?			
¿Crees que vas a querer hacer más técnicas parecidas?			
¿Quieres trabajar en algún ámbito artístico?			
¿En qué ámbito artístico te gustaría trabajar? (artista plástico, teatro, museos, centros culturales...)			
¿Piensas que lo que has aprendido sobre el grabado te puede servir en el ámbito artístico al que quieres dedicarte?			
¿Te gustaría presentarte a más convocatorias de grabado?			
¿Preferirías presentarte o exponer con otras técnicas artísticas? ¿Cuáles?			
¿Piensas que lo que has aprendido sobre grabado va a ayudarte a encontrar trabajo en tu ámbito artístico?			

😊😊😊 GRACIAS 😊😊😊

Un abrazo a todos y a todas

3. Algunas obras finales para concurso

Ignacio Osende
Linogravado

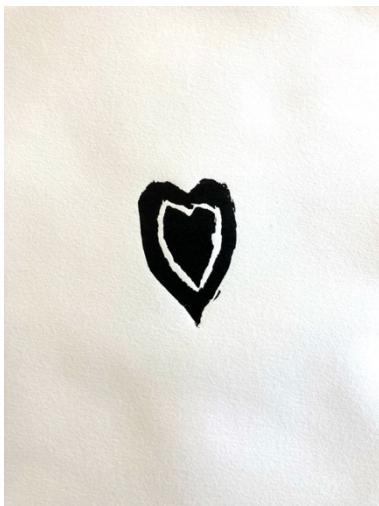
Marta Gómez
Linogravado

Diego Sánchez
Linogravado

María Tejero
Linogravado y litografía de cocina

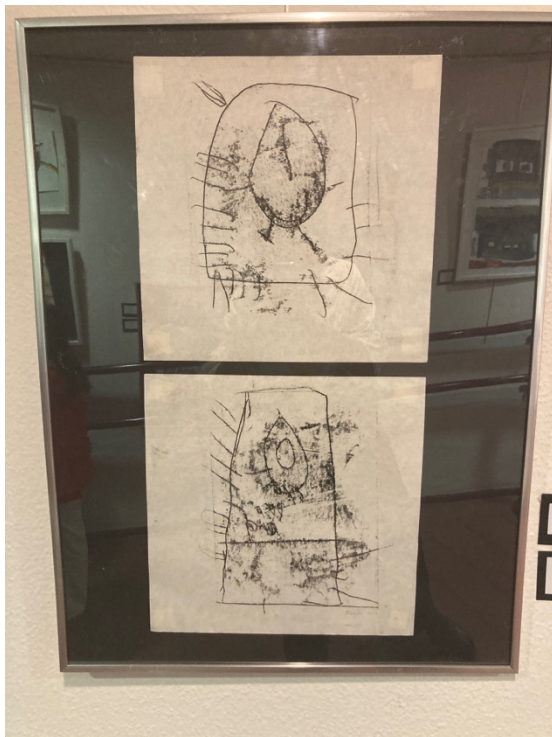

Helena Venturini
Linogravado y
Litografía de cocina

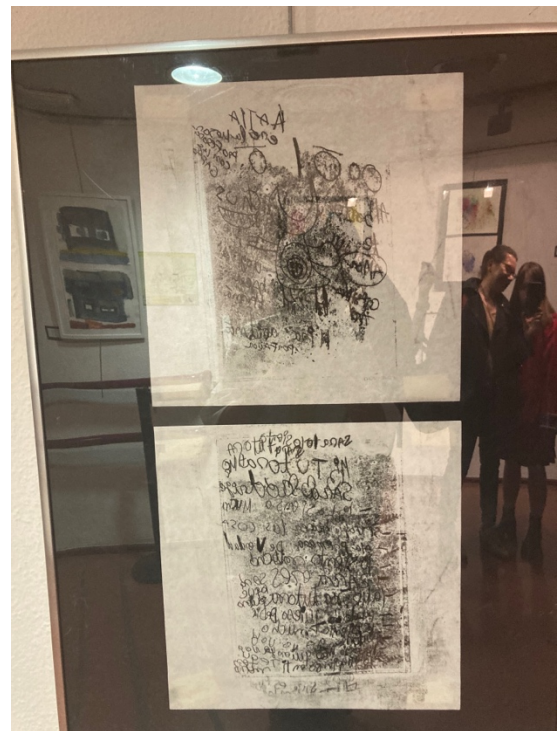
4. Obras expuestas en Nuestro ARTE II

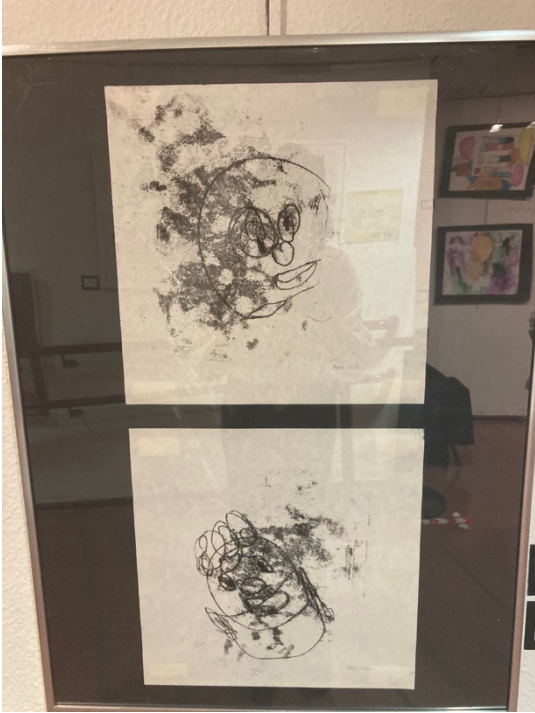
Obra colectiva
Linograbado

Monotipos - Alberto Machado

Monotipos- Maria José (Chus)

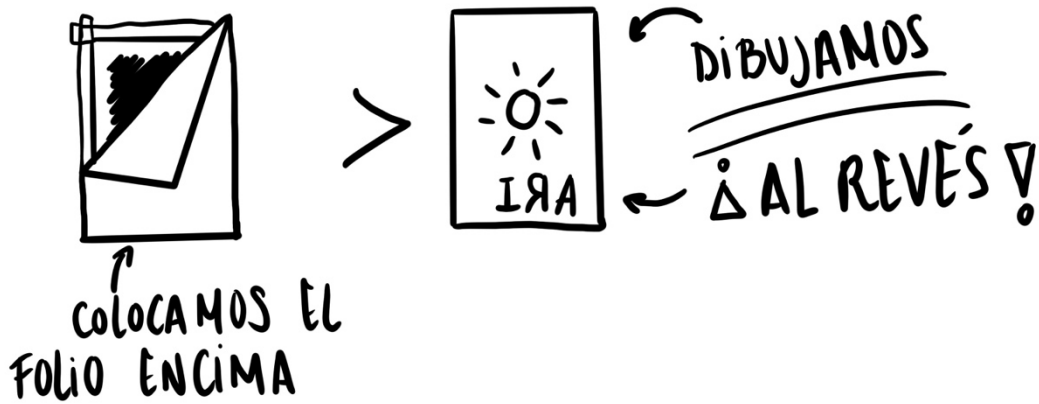
Monotipos- Mario

5. VISUAL THINKING- PROCESOS DE LAS TÉCNICAS DE MONOTIPO, SELLO DE ARTISTA, LITOGRAFÍA DE COCINA Y LINOGRABADO

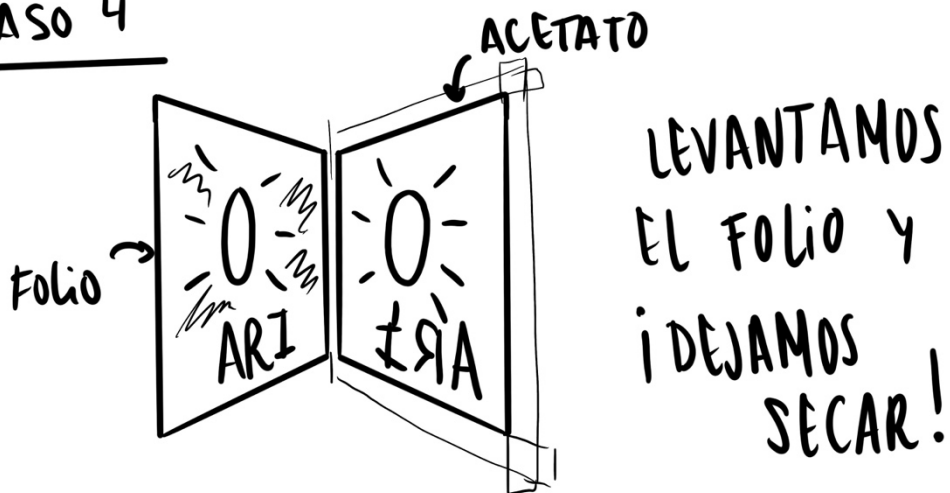
¿CÓMO SE HACE? MONOTIPOS

PASO 3

¿CÓMO SE HACE? MONOTIPOS

PASO 4

¿CÓMO SE HACE?

SELLOS A CARTÓN

PASO 3

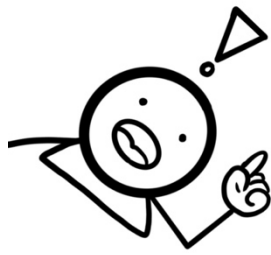

¿CÓMO SE HACE?

LITOGRAFÍA DE COCINA

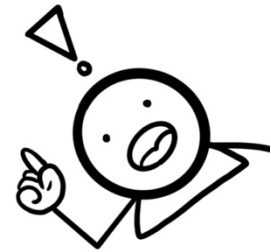
MATERIALES

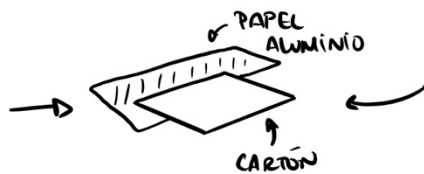
¿CÓMO SE HACE?

LITOGRAFÍA DE COCINA •

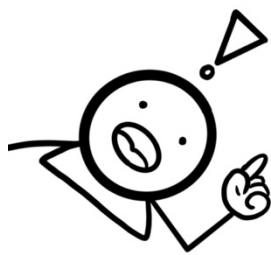

PASO 1

DESPUÉS DE PENSAR EL BOCETO ...

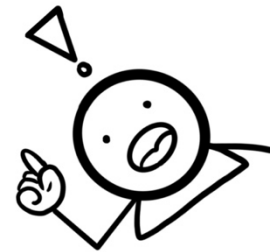

ENVOLVEMOS EL CARTÓN EN PAPEL DE ALUMINIO (COMO SI FUESE UN REGALO)

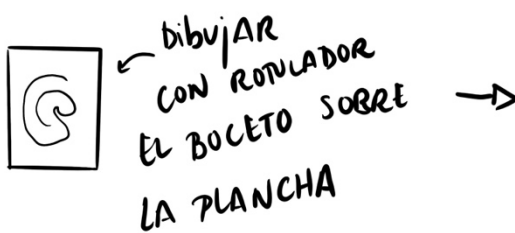

¿CÓMO SE HACE?

LITOGRAFÍA DE COCINA •

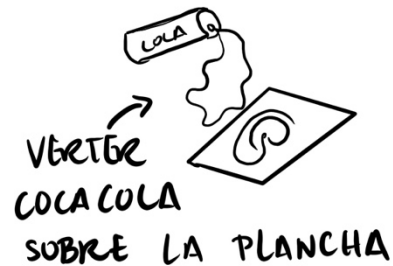

PASO 2

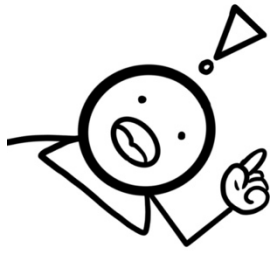
← dibujar con rotulador el boceto sobre la plancha →

PASO 3

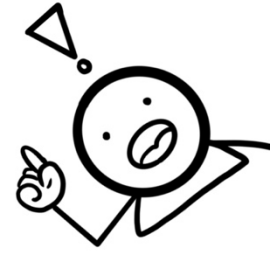

VERTER COCACOLA SOBRE LA PLANCHA

¿CÓMO SE HACE?

LITOGRAFÍA DE COCINA

PASO 3

• PONEMOS UN POCO DE ACEITE SOBRE LA PLANCHA. CON LA ESPONJA ESPARCIMOS Y RETIRAMOS EXCESOS

PASO 4

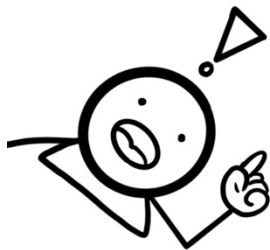
• ¡ENTINTAMOS!

TINTA DE GRABADO

• CON LA ESPONJA RETIRAMOS LA TINTA POR LAS ZONAS BLANCAS

¿CÓMO SE HACE?

LITOGRAFÍA DE COCINA

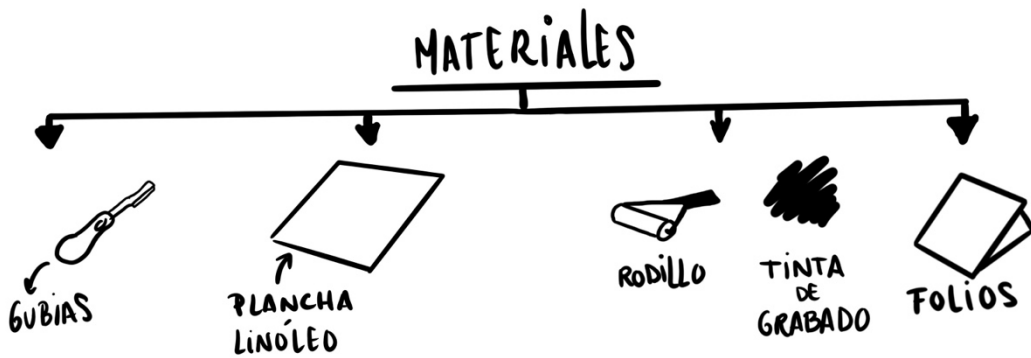

PASO 5

• ¡ESTAMPAMOS CON EL TÓRCULO!

¿CÓMO SE HACE?

Linograbado

¿CÓMO SE HACE?

Linograbado

PASO 1

¿CÓMO SE HACE?

Linograbado

PASOS 2 Y 3

¡ENTINTAMOS!

CON

RODILLO

TINTA
DE
GRABADO

¡SE ESTAMPA
CON EL
TÓRCULO!

Informe tutor

INFORME DEL TUTOR

Nombre y apellidos del estudiante:

Ariadna Martínez Giménez

Nombre y apellidos del tutor:

Daniel Zapatero Guillén

Título del TFM:

Las raíces del grabado y la estampa. El grabado como herramienta de educación artística para la inserción laboral en el mundo del arte desde el contexto del departamento Artis, espacio de inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis.

Se ha firmado el documento "Compromiso deontológico-No plagio": si no

PROCESO DE TUTORIZACIÓN (Actitud y Trabajo del Estudiante)	Nunca demostrado	Escasamente demostrado	A veces demostrado	Frecuentement e demostrado	Siempre demostrado
Interés/Iniciativa				x	
Asistencia a tutorías			x		
Dedicación					x
Uso de la metodología				x	
Capacidad de síntesis				x	
Búsqueda y manejo bibliografía					x
Entregas en plazo					x
Estructuración					x
Capacidad de redacción					x

Aportaciones a destacar (del trabajo, propias del alumno):

Porcentaje de coincidencia del trabajo (Turnitin): 16%

Otras consideraciones relevantes:

Madrid, a 24 de junio de 2023

Firma del tutor/a
ZAPATERO digitalmente por
GUILLEN ZAPATERO
DANIEL - GUILLEN DANIEL
20252864F - 20252864F
Fecha: 2023.06.24
15:29:18 +02'00'

Compromiso

COMPROMISO DEONTOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN, REDACCIÓN Y POSIBLE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)

MÁSTER EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES SOCIALES Y CULTURALES

CENTRO: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid

ALUMNO DE MÁSTER: Ariadna Martínez Giménez

TUTOR/ES DEL TFM: Daniel Zapatero Guillén

TÍTULO DEL TFM: Las raíces del grabado y la estampa.

El grabado como herramienta de educación artística para la inserción laboral en el mundo del arte desde el contexto del departamento Artis, espacio de inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis.

FECHA DE PRIMERA MATRÍCULA:

FECHA DE SEGUNDA MATRÍCULA (en caso de producirse):

1. Objeto

El presente documento constituye un compromiso entre el alumno matriculado en el *Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales* y su Tutor/es y en el que se fijan las funciones de supervisión del citado Trabajo de Fin de Máster (TFM), los derechos y obligaciones del alumno y de su/s profesor/es tutor/es del TFM y en donde se especifican el procedimiento de resolución de potenciales conflictos, así como los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que se puedan generar durante el desarrollo de su TFM.

2. Colaboración mutua

El/los tutor/es del TFM y el autor del mismo, en el ámbito de las funciones que a cada uno corresponden, se comprometen a establecer unas condiciones de colaboración que permitan la realización de este trabajo y, finalmente, su defensa

de acuerdo con los procedimientos y los plazos que estén establecidos en la normativa vigente al respecto.

3. Normativa

Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa general vigente reguladora para la realización y defensa de los TFM específica en la Universidad Complutense y aceptan que las disposiciones contenidas en la misma regulan el desarrollo y defensa del TFM objeto del presente compromiso.

4. Obligaciones del alumno de Máster

- Elaborar, consensado con el Tutor/es del TFM un cronograma detallado de trabajo que abarque el tiempo total de realización del mismo hasta su lectura.
- Informar regularmente (al menos 1 vez al mes) al Tutor/es del TFM de la evolución de su trabajo, los problemas que se le planteen durante su desarrollo y los resultados obtenidos.
- Seguir las indicaciones que, sobre la realización y seguimiento de las actividades formativas y la labor de investigación, le hagan su tutor/es del TFM.
- Velar por el correcto uso de las instalaciones y materiales que se le faciliten en el campus de la Universidad Complutense con el objeto de llevar a cabo su actividad de trabajo, estudio e investigación.

5. Obligaciones del tutor/es del TFM

- Autorizar, supervisar y realizar con regularidad el seguimiento de las actividades formativas que desarrolle el alumno tutorado; así como todas las funciones que le sean propias como Tutor, desde el momento de la aceptación de la tutorización hasta su defensa pública.
- Facilitar al alumno la orientación y el asesoramiento que necesite.

6. Buenas prácticas

El alumno de Máster en formación y el Tutor/es del TFM se comprometen a seguir, en todo momento, prácticas de trabajo seguras, conforme a la legislación actual, incluida la adopción de medidas necesarias en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales.

También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena presentándola como propia en las obras o los documentos literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado del TFM. Para tal, el alumno firmará la

Declaración de No Plagio del ANEXO I, que será incluido como primera página de su TFM.

7. Procedimiento de resolución de conflictos académicos

En el caso de mediar algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de los extremos a los que se extiende el presente compromiso y que pueda surgir durante el desarrollo de su TFM, incluyéndose la posibilidad de modificación del nombramiento del tutor/es, se buscará una solución consensuada que pueda ser aceptada por las partes en conflicto. En ningún caso el alumno podrá cambiar de Tutor directamente sin informar a su antiguo Tutor y sin solicitarlo oficialmente al Coordinador del Máster.

En el caso de que el conflicto no pudiera, así, resolverse se trasladaría el conflicto a la Comisión de Calidad del Centro y, en última instancia, a la Comisión de Estudios de Posgrado de la facultad correspondiente.

8. Confidencialidad

El alumno que desarrolla un TFM dentro de un Grupo de Investigación de la Universidad Complutense, o en una investigación personal del Tutor, que tenga ya una trayectoria demostrada, o utilizando datos de una empresa/organismo o entidad ajenos a la Universidad Complutense de Madrid, se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones de carácter confidencial que el Tutor/es del TFM o de cualquier otro miembro del equipo investigador en que esté integrado le proporcionen o revelen por cualquier medio, así como a emplear la información obtenida, exclusivamente, en la realización de su TFM.

Asimismo, el alumno de Máster que lleve a cabo el TFM no revelará ni transferirá a terceros, ni siquiera en los casos de cambio en la tutela del TFM, información del trabajo, ni materiales producto de la investigación, propia o del grupo, en que haya participado sin haber obtenido, de forma expresa y por escrito, la autorización correspondiente del anterior Tutor del TFM.

9. Propiedad intelectual e industrial

El alumno que ha elaborado el TFM será reconocido como titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial que le pudieran corresponder de acuerdo con la legislación vigente y a figurar como coautor en todos los trabajos, artículos, comunicaciones o parte gráfica en los que se expongan los resultados de su TFM y en los que su aportación pueda ser considerada original o sustancial.

10. Vigencia

Este compromiso entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará por alguno de los siguientes supuestos:

- Cuando el alumno del Máster haya defendido su TFM.
- Cuando el alumno sea dado de baja en el Máster en el que fue admitido.
- Cuando el alumno de Máster haya presentado renuncia escrita a continuar su TFM o el tutelaje con la persona previamente establecido.
- En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente documento o en la normativa reguladora de los Estudios de Posgrado de la Universidad Complutense.

La superación académica por parte del alumno del TFM no supone la pérdida de los derechos y obligaciones intelectuales que marque la Ley de Propiedad Intelectual para ambas partes, por lo que mantendrá los derechos de propiedad intelectual sobre su trabajo, pero seguirá obligado por el compromiso de confidencialidad respecto a los proyectos e información inédita del tutor.

Firmado en Madrid, a 20 de Junio de 2023

<p>El alumno de Máster</p> <p>Fdo.:</p>	<p>El Tutor/es</p> <p>Fdo.: Daniel Zapatero Guillén</p>
---	--

SR. COORDINADOR DEL MÁSTER EN

ANEXO I: DECLARACIÓN DE NO PLAGIO

D./Dña. Ariadna Martínez Giménez con NIF 48767567T, estudiante de Máster en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el curso 2022 - 2023, como autor/a del Trabajo de Fin de Máster titulado *Las raíces del grabado y la estampa. El grabado como herramienta de educación artística para la inserción laboral en el mundo del arte desde el contexto del departamento Artis, espacio de inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis.* y presentado para la obtención del título correspondiente, cuyo/s tutor/ es/son:

Daniel Zapatero Guillén

DECLARO QUE:

El Trabajo de Fin de Máster que presento está elaborado por mí, es original, no copio, ni utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra, artículo, memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así mismo, no he hecho uso de información no autorizada de cualquier fuente escrita, otra persona, trabajo escrito de otro, o cualquier otra fuente.

De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.

En Madrid, a 20 de Junio de 2023

Fdo.: Ariadna Martínez Giménez

Esta DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD debe ser insertada en primera página de todos los Trabajos Fin de Máster conducentes a la obtención del Título.