

Nueva Enseñanza

Proyectos del área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes UCM.

EDICIÓN

Fundación Ávila- José Luis Huete y
Lorena López Méndez
Ediciones MuPAI

ARTISTAS EDUCADORES y MICROCOMISARIADO

Javier Albar Mansoa
Noelia Antúnez del Cerro
Paula Aparicio Barbado
Guadiana Arauzo Muñoz
Paloma Cabrera Castillo
Manuel Fuentes Rodríguez
Jorge Fustero Blasco
Ana García Martínez
Lidia (Sata) García Molinero
María Gil Gayo
Lucía Gómez Soler
Clara Hernández Ullán
José Javier Hernández Escudero
Celia Herrero Barrios
Lucía Jiménez Guillén
Paula López Andújar
Clara López Gutiérrez
Lorena López Méndez
Luis Mayo Vega
Irene Ortega López

Miguel Ranilla Rodríguez
Iría Rodríguez Perera
Paola B. Pérez Ruiz- Díaz
Amaia Salazar Rodríguez
Inés Salinas Martínez
Andrea Sánchez Serna
Macarena Valero Amaro
Begoña Yáñez Martínez
Daniel Zapatero Guillén

COORDINACIÓN Y COMISARIADO

Noelia Antúnez del Cerro
Javier Albar Mansoa
José Luis Huete
Lorena López Méndez
Luis Mayo Vega

IMAGEN PORTADA

Archivo MuPAI
“Campamento Vacaciones de
Colores, 2019”

DISEÑO MAQUETACIÓN

Lorena López Méndez

MONTAJE DE EXPOSICIÓN

Fundación Ávila
GiMuPAI

TEXTOS

Luis Mayo Vega
Noelia Antúnez del Cerro
Lorena López Méndez
Artistas-educadores

DISEÑO CARTEL Y PORTADA

Fundación Ávila- Imprenta Mijan

ISBN 978-84-09-66081-0

Nueva **Enseñanza** **INDICE**

Nueva Enseñanza | Proyectos del área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes UCM

INTRODUCCIÓN

Decálogo de la Nueva Enseñanza. Luis Mayo Vega.....	6
MuPAI como Laboratorio. Noelia Antúnez del Cerro.....	9
Proyectos del área de Didáctica de la Expresión Plástica y visual. Lorena López Méndez.....	10

ARTISTAS EDUCADORES y MICROCOMISARIADO

– NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO Y JAVIER ALBAR MANSOA. Cajas Taller: Aprendizaje Servicio en proyectos de Arte y Salud.....	15
– NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO Y JAVIER ALBAR MANSOA y JULIA MORLA. Encuentros Creativos: Artistas con discapacidad intelectual y alumnos de Bellas Artes.....	17
– NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO Y JAVIER ALBAR MANSOA. Textos-objeto: una experiencia sobre el objeto artístico como medio para profundizar en los textos sobre educación artística.....	19
– NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO. Club de Creación Textil.....	20
– NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO. #tiempoy punto en clase.....	23
– NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO. Macetas, o cómo relacionar el dibujo técnico con la vida y el aprendizaje.....	26
– NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO, LORENA LÓPEZ MÉNDEZ Y BEGOÑA YÁÑEZ MARTÍNEZ. Taller Arte Textil Tetil.....	29
– MACARENA VALERO AMARO, JORGE FUSTERO BLASCO Y CELIA HERRERO BARRIOS. Jardín de Flores.....	32

– SATA (LIDIA) GARCÍA MOLINERO. PlumKl.....	35
– SATA (LIDIA) GARCÍA MOLINERO. Grapa.....	38
– LUCÍA GÓMEZ SOLER. Yoxti, Tuxmi.....	43
– CLARA HERNÁNDEZ ULLÁN. Archivo y Documentación.....	45
– PAOLA B. PÉREZ RUIZ-DÍAZ, IRENE ORTEGA LÓPEZ, MARÍA GIL GAYO. Relatos-Otras.....	47
– IRENE ORTEGA LÓPEZ, MARÍA GIL GAYO, JOSE JAVIER HERNÁNDEZ ESCUDERO, INÉS SALINAS MARTÍNEZ, PAULA APARICIO BARBADO, PAULA LÓPEZ ANDÚJAR, ANDREA SÁNCHEZ SERNA, ANA GARCÍA MARTÍNEZ, PALOMA CABRERA CASTILLO, GUADIANA ARAUZO MUÑOZ, LUCIA JIMÉNEZ GUILLEN, IRIA RODRÍGUEZ PERERA, PAOLA B. PÉREZ RUIZ-DÍAZ, CLARA LÓPEZ GUTIERREZ, MANUEL FUENTES RODRIGUEZ. Narrativas Visuales: Proyectos Artístico-Educativos en el MuPAI (2023-2024).....	49
– LORENA LÓPEZ MÉNDEZ. Lorezepam.....	51
– MIGUEL RANILLA RODRIGUEZ. Cápsulas de espera.....	53
– BEGOÑA YÁÑEZ MARTÍNEZ. Libera tu mente de los prejuicios del Dibujo.....	57
– DANIEL ZAPATERO GUILLEN. Makey Makey.....	59
– AMAIA SALAZAR. Análisis de testimonios.....	61

Decálogo de las Nuevas Enseñanzas

Les propongo diez claves para comprender la original y meritoria labor docente e investigadora que se materializa en la presente exposición.

1. Un grupo de investigación puntera y docencia universitaria puede ser entrañable. Thomas Kuhn, el autor del concepto de paradigma científico ve los departamentos universitarios como campos de batalla en la que facciones científicas pelean por una cátedra o por una subvención. Yo he vivido ese ambiente bélico-académico y entiendo a quien dice que es estimulante o autoexigente y a quien se queja de que es agotador o insoportable. Entre el grupo de docentes dedicados a la investigación que exponen ahora en el Palacio Los Serrano no encontrarán ese ambiente hostil. Todo lo contrario, las dependencias que ocupan en la Facultad de Bellas Artes tienen un amable sonido de actividad y entre sus integrantes hay lazos de auténtica amistad y sincero compañerismo. Ese remar a favor, como un equipo que se conoce y aprecia, es un tesoro infrecuente. Si este grupo de docentes es uno de los más prestigiosos de la UCM se debe a ese compañerismo sincero y a ese calor humano que toda la plantilla se esfuerza en cuidar. Esa cercanía empática y contagiosa alcanzará a quienes visiten esta exposición

2. "Nuevo" es un proceso activo, no una vanguardia ni un hito histórico. Para los surrealistas o futuristas, para las vanguardias históricas, el término "nuevo" significaba lucha, enfrentamiento, destrucción de lo viejo, oposición a todos los que no firmaran su respectivo manifiesto. Para quien escribe la Historia, "nuevo" significa el planteamiento presente, la constatación de lo contemporáneo. Entender novedad como actualidad hace que en historia del arte "nuevo" siempre sea viejo, lo que nuestros mayores marcaron como su periclitada época. Para el grupo de docentes que nos ocupa "nuevo" es un proceso de permanente revisión. No es exactamente una actualización, porque saben que no siempre lo último en llegar es lo mejor. "Nuevo" es procesual, vivo, en permanente optimización, siempre mutable, siempre cuestionado; esa plasticidad motivadora se aprecia en esta muestra.

3. Las metáforas docentes se convierten en prácticas de clase. Lakoff dice que todas las personas usamos cientos de metáforas para explicarnos nuestras vidas con comparaciones que nos ayudan a entender las complejidades que nos suceden. Las metáforas no son monopolio de las poetisas. Quienes enseñamos usamos muchas metáforas y a menudo olvidamos que lo son (esta institucionalización de las metáforas enfadaba mucho a Nietzsche, que atacaba a los científicos por naturalizar sus símiles: comparan los átomos con bolitas de colores y luego se olvidan de que aquello era una metáfora y acabamos dando por hecho cierto que la materia está hecha de bolitas de colores). Esto nunca les sucederá a quienes exponen ahora porque materializan sus metáforas en objetos que se llevan a clase, que comparten con sus estudiantes. Si el proceso de aprendizaje se compara con la germinación de una planta, llevan las semillas a clase y las riegan. Entre la teoría y la práctica se produce un nexo explícito, palpable que enriquece doblemente a quien cursa su asignatura porque los dos niveles de aprendizaje quedan a la vista. Las sugerentes imágenes ¡y sorprendentes objetos docentes! aquí expuestos atestiguan la viveza de las metáforas de este grupo genial y dejarán ojopláticos a quienes se atrevan a utilizarlos.

Les propongo diez claves para comprender la original y meritoria labor docente e investigadora que se materializa en la presente exposición.

4. Una revista científica es un foro participativo. *Arte, Individuo y Sociedad* es la revista que cuidan este grupo de docentes del área de formación artística. Su revista de periodicidad semestral, aborda el hecho artístico y sus relaciones con el contexto social y cultural, centrándose en la educación artística, la creatividad y el análisis de la conducta y la experiencia estética. Han conseguido crear una comunidad científica que se cohesionan y se aprecia. Las colaboraciones y equipos de investigación trazados a lo largo y ancho de todas las universidades de España y de Latinoamérica se hacen patentes en esta muestra y nutren los marcos conceptuales de las prácticas didácticas que aquí contemplamos.

5. Los artículos científicos son los nuevos libros. Tenemos la imagen de la universidad como una biblioteca babélica, una torre laberíntica enladrillada de gruesos y polvorientos volúmenes. Quienes exponen ahora valoran y aprecian el universo de conocimientos que ese formato de almacenaje de información pone a nuestra disposición, pero nos recuerdan que también poseemos una nueva biblioteca, en red, sin papel, viva, formada por brillantes textos breves, bien redactados, claros, eficaces, artículos científicos que nos ayudan precisamente en el tema concreto de nuestro interés. La precisión en las referencias de sus investigaciones se hace patente en las memorias de actividad y en las cartelas informativas de esta exposición.

6. Un Museo es un lugar donde la infancia es artista. El MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) creado y coordinado por quienes exponen hoy es un lugar de encuentro intergeneracional y es el primer museo dedicado al arte infantil y a su pedagogía en España. Su concepto de que la infancia es creadora enriquece y llena de belleza la presente muestra.

7. Estudiantes y docentes aprenden codo con codo. El respeto a las canas, la diferencia de edad, las calificaciones, la arquitectura del aula que sube la mesa del docente sobre una tarima han contribuido a que, durante mucho tiempo, se entendiera la enseñanza como una relación paternalista entre inferiores estudiantes y autoridades académicas que imparten ex cátedra. No es así como nuestro grupo entiende la relación en el aula: suelen cambiar el orden habitual de los pupitres, expanden el marco de la pizarra por las paredes del aula, cantan o cosen en clase... Las obras aquí expuestas dan cuenta de una práctica docente estimulante, participativa. Sus artífices, con esta exposición, nos convencen de que la enseñanza es un placer, el placer por excelencia porque aprender y crear es la manera de realizarnos como personas.

Les propongo diez claves para comprender la original y meritoria labor docente e investigadora que se materializa en la presente exposición.

8. La formación de artistas es un río con mil afluentes: enfoques diversos se unen, como distintas perspectivas, para contemplar una ciudad desde todos sus puntos de vista.

En nuestra exposición en el Palacio los Serrano descubrimos prácticas docentes que definen la figura de artista como si fuera un reportero que realiza un acertado diagnóstico de la sociedad. En otras obras de esta exposición, artista es quien conoce a sus estudiantes compartiendo estimulantes experiencias. En aquellas otras obras artista es quien sabe filosofar con imágenes, quien descubre conceptos nuevos con la visualidad, alguien que pone el dedo en la llaga de problemas sociales o culturales que se hacen evidentes mediante una imagen reveladora que pone ante nosotros las costumbres y la cotidianidad para que la mejoremos a partir de la conciencia que nos otorga el arte.

9. Investigar es cuidar. Lean algunas de las líneas de investigación de quienes exponen hoy: "Educación artística en museos e instituciones culturales como recurso de bienestar para personas con Alzheimer y demencias tempranas", "Diseño y desarrollo de materiales y actividades creativas y artísticas para adolescentes hospitalizados" "Artes visuales participativas y educación artística como recurso de apoyo a niños y adolescentes en contextos de salud".

Solamente al leer el título de estos proyectos, ampliamente premiados y con gran transferencia social, nos damos cuenta de que estamos ante un grupo de personas que entienden su arte y su docencia como un compromiso para la mejora de nuestra sociedad, un acto de entrega que evita las brechas sociales y facilita el acceso al arte.

10. Comisariar una exposición artística es coordinar microcomisariados.

Finalmente, en esta exposición se propone una relación desacostumbrada entre quien realiza las obras plásticas y quien las interpreta y valora. La curaduría suele implicar una posición hegemónica y prevalente que supedita las creaciones de diferentes artistas ante el criterio de quien organiza la muestra. A veces tenemos la impresión de que, actualmente, curator significa artista superior que construye un discurso transformando la obra de otras personas en ilustraciones de su propio enfoque. No es este el caso: el comisariado es entendido por nuestro grupo complutense como un marco participativo donde todos los papeles se integran en un auténtico proyecto común. Las prácticas didácticas innovadoras son obra de docentes que las idean y ponen en práctica, pero también son una "nueva enseñanza": un proyecto grupal tan optimista y ambicioso, que realmente cambiará el mundo, mejorará la sociedad mediante la práctica artística y docente.

Luis Mayo Vega, 2024

Artista y Profesor Titular de la Facultad Bellas Artes UCM

Desde hace años, cuando hablamos del **MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil)**, nos gusta definirlo como laboratorio. Este museo, inaugurado en 1981, nació con el objetivo de estudiar y poner el valor las creaciones plásticas de niñas, niños y adolescentes, y para ello, una de las funciones del museo era educar y formar a quienes tenían la tarea de acercar el arte a los mismos. Es por ello que el MuPAI se convierte en un laboratorio porque, por un lado, los docentes del área de Formación Artística del Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la UCM (a la cual pertenece el MuPAI) necesitamos un lugar en el que experimentar y poner a prueba diferentes metodologías y propuestas con diversos tipos de público, implementar estas nuevas enseñanzas, para probar su eficacia y su adecuación y, por otro, queremos facilitar a nuestras estudiantes espacios seguros en los que iniciarse en la docencia, en los que cometer sus propios fallos y obtener aprendizaje. Así, el MuPAI es un laboratorio que provoca aprendizaje a tres niveles: aprendemos los docentes, nuestros estudiantes y las personas que acuden a nuestras actividades.

De este laboratorio surgen los proyectos que se presentan en esta exposición, proyectos realizados por profesorado de la universidad, por estudiantes que se están formando (o se han formado) en el MuPAI y por los miembros de la tribu mupaya (esa gran familia de participantes de nuestras actividades). En estos proyectos el arte está presente de múltiples formas porque múltiples son los perfiles de quienes los han realizados, de esta forma está presente el arte como formato docente, como resultado de investigación o como mero disfrute plástico; hay arte político, crítico, reflexivo, metafórico, tierno, ... arte como modo o como fin, arte como educación y educación como arte, pero siempre como reflejo del crecimiento (a veces literal) de quienes lo han creado.

Noelia Antúñez del Cerro, 2024

Directora del Museo Pedagógico Infantil [MuPAI]
Artista y Profesora Titular de la Facultad Bellas Artes UCM

Proyectos del área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes UCM.

La exposición "**Nueva Enseñanza: Proyectos del área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes UCM**" reúne una selección de proyectos realizados por el equipo de docentes y arte-educadores del área de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta muestra ofrece una perspectiva sobre las metodologías y enfoques innovadores empleados para enseñar artes plásticas, visuales y audiovisuales, resaltando cómo estos pueden ser utilizados para estimular la creatividad, el pensamiento crítico y la sensibilidad estética en el ámbito educativo.

La didáctica de la expresión plástica y visual se centra en el estudio y desarrollo de prácticas de enseñanza que, no solo fomentan la creación artística, sino que también exploran cómo el arte puede ser una herramienta fundamental para la comunicación y la construcción de significado en un contexto social. A través de la práctica artística, los y las estudiantes aprenden a expresar sus ideas y emociones, a interpretar y cuestionar el mundo que les rodea, así como a conectar con otras personas a nivel visual y emocional.

Esta exposición destaca por el papel transformador del arte en la educación, revelando cómo la expresión plástica, visual y audiovisual, es un medio para la autocomprensión y el cambio social.

En un tiempo en el que las imágenes y las experiencias visuales dominan la cultura global, la educación artística, se vuelve esencial para desarrollar una ciudadanía crítica y consciente del mundo que le rodea. Los proyectos presentados en esta exposición ejemplifican las maneras en que los futuros y futuras docentes de arte y los artistas emergentes están abordando estos retos mediante la integración de técnicas tradicionales y nuevas tecnologías. Desde el dibujo y la pintura, pasando por la escultura y la creación textil, hasta la incorporación de medios digitales y la exploración de espacios tridimensionales. Por tanto, esta muestra es un testimonio del potencial de la educación artística para expandir los horizontes de todos los públicos.

A través de instalaciones, piezas colaborativas y experimentaciones interdisciplinarias, performance, etc. La exposición ofrece un recorrido por proyectos que abordan temas contemporáneos como la identidad, el género, el medio ambiente y la cultura visual. Estos temas son tratados desde diversas perspectivas, a veces cuestionando las representaciones convencionales y otras veces proponiendo nuevas formas de ver y entender lo cotidiano. En este sentido, la muestra también busca resaltar el papel de la educación artística y la arte-educación como un espacio de exploración libre, donde se pueden confrontar ideas y promover el diálogo.

Proyectos del área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes UCM.

En la exposición, el espectador podrá apreciar tanto obras terminadas como procesos creativos en desarrollo. La decisión de incluir registros del proceso permite a los visitantes comprender la importancia del camino recorrido en cada proyecto. En el campo de la didáctica de la expresión plástica y visual, el proceso es tanto una herramienta de aprendizaje como una obra en sí misma, y cada fase aporta conocimientos, habilidades y experiencias que enriquecen la práctica artística.

Entre los proyectos expuestos, se destacan aquellos que se centran en la creación colaborativa, un aspecto fundamental en la enseñanza del Arte. Este enfoque promueve el trabajo en equipo y la cohesión de grupo, y es clave en proyectos que exploran el cuerpo, el espacio público y el tejido social. Es decir, estas creaciones conjuntas no solo reflejan el talento individual de los y las participantes, sino que también simbolizan la interconexión entre los individuos, un aspecto que se manifiesta en las piezas expuestas, que van más allá de la obra personal para formar parte de un entramado colectivo.

"Nueva Enseñanza: Proyectos del área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes UCM", invita a reflexionar sobre el rol de la enseñanza artística en la sociedad actual. Esta exposición es una ventana hacia la forma en que la Facultad de Bellas Artes de la

UCM y en concreto el área de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual, está contribuyendo a formar una nueva generación de artistas y educadores, quienes no solo poseen destrezas técnicas y estéticas, sino también una profunda comprensión de las posibilidades del Arte como medio de expresión y como motor de cambio.

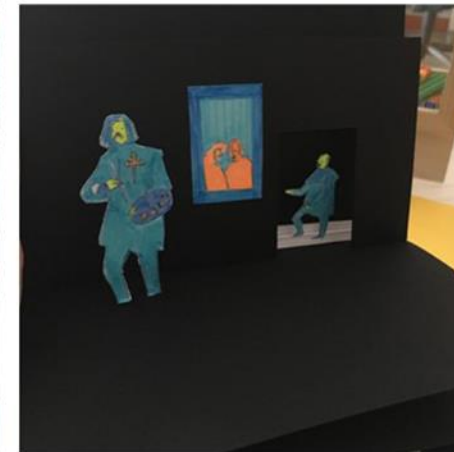
En conclusión, al recorrer esta muestra, el público descubrirá cómo el Arte, a través de la didáctica de la expresión plástica y visual, puede actuar como un puente hacia la introspección, la empatía y la transformación colectiva.

Lorena López Méndez.,2024

Arte-educadora y profesora ayudante
doctor de la Facultad Bellas Artes UCM

NOELÍA ANTÚNEZ DEL CERRO Y JAVIER ALBAR MANSOA

Cajas Taller: Aprendizaje Servicio en proyectos de Arte y Salud.

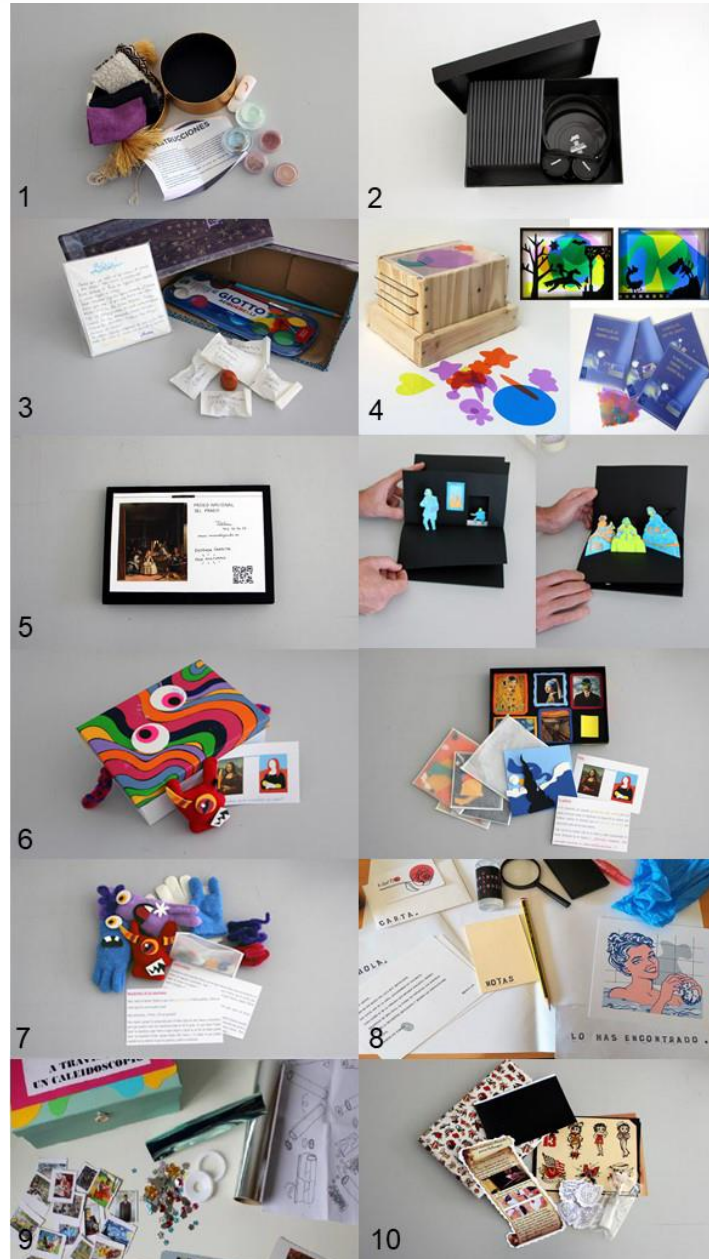
2022, conjunto de diversos materiales, medidas tridimensionales no superiores a 30x30x30 cm.

Cajas Taller: Aprendizaje Servicio en proyectos de Arte y Salud.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Hospital
Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid

Estudiantes de la asignatura "Artista, creatividad y educación" de 4º
de Grado en Bellas Artes de la UCM

2022

Desde el año 2002, los estudiantes de la asignatura "Artista, creatividad y educación" del Grado en Bellas Artes en la UCM han tenido la opción de vincular sus proyectos finales con los campos del arte y la salud. Estos proyectos, basados en gran parte en la metodología de Aprendizaje Servicio (ApS), buscan integrar arte, salud y educación, con el fin de mejorar la vida de los participantes. Dentro de esta investigación, se revisa el ejemplo realizado con las **cajas-taller** diseñadas para niños y adolescentes hospitalizados. El análisis de estos proyectos revela que la mayoría de los participantes perciben que el ApS ha sido efectivo para mejorar el aprendizaje del alumnado y fortalecer los vínculos con las comunidades involucradas.

El arte, la educación y la salud son pilares en la docencia que se imparte desde el área de Formación Artística del Departamento de Escultura y Formación Artística de la UCM, especialmente desde el inicio de la investigación del Grupo Interuniversitario GiMuPAI en 2003. Este grupo se ha centrado en los beneficios del arte en contextos de salud, con proyectos de humanización de espacios, talleres con niños hospitalizados y programas de arte para pacientes con Alzheimer, entre otros. Las intervenciones han mostrado cómo el arte puede mejorar la calidad de vida de los enfermos, facilitando su acceso a la cultura, promoviendo la creatividad y favoreciendo la socialización entre los distintos actores involucrados en los espacios de salud.

2022, conjunto de diversos materiales, medidas tridimensionales no superiores a 30x30x30 cm.

Cajas Taller: Aprendizaje Servicio en proyectos de Arte y Salud.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Hospital
Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid

Estudiantes de la asignatura "Artista, creatividad y educación" de 4º
de Grado en Bellas Artes de la UCM

2022

A partir de la investigación sobre arte, salud y educación, desarrollada en el marco del Proyecto CurArte, surgió la necesidad de transmitir estos conocimientos a los estudiantes. Así, se inició la participación activa del alumnado en las iniciativas de promoción y cuidado de la salud, integrando de forma natural proyectos de ApS como una herramienta significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los proyectos realizados por los estudiantes en los Centros Municipales de Salud Comunitaria de Madrid ejemplifican esta línea de trabajo, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los colectivos beneficiarios.

Con el tiempo, los estudiantes también han sido invitados a participar en proyectos de investigación más amplios, como el proyecto AVISPEARA, centrado en las artes visuales y su aplicación en contextos de salud. En este contexto, se les ha propuesto diseñar cajas-taller destinadas a mejorar la experiencia hospitalaria de pacientes pediátricos, ofreciendo a los niños y sus acompañantes herramientas para hacer más llevadero el tiempo y el espacio de hospitalización, ejemplo que podemos visualizar en esta exposición.

2022, conjunto de diversos materiales, medidas tridimensionales no superiores a 30x30x30 cm.

NOELÍA ANTÚNEZ DEL CERRO, JAVIER ALBAR MANSOA Y JULIA MORLA

Encuentros Creativos: Artistas con discapacidad intelectual y alumnos de Bellas Artes.

MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) Facultad de Bellas Artes UCM

Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y artistas del Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del Pino y Miradas Insólitas.

2018/19

ENCUENTROS CREATIVOS

Encuentros Creativos fue un proyecto colaborativo entre estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UCM y artistas del Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del Pino y el grupo Miradas Insólitas. El objetivo principal era comprobar si era posible establecer un espacio creativo compartido donde tanto artistas con discapacidad intelectual como aquellos sin discapacidad pudieran trabajar juntos de manera equitativa. A través de la investigación-acción, se confirmó que esta colaboración es viable, creando un entorno inclusivo en el que todos los participantes contribuyeron con sus ideas y conocimientos en igualdad de condiciones. El proyecto se llevó a cabo durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020 con el apoyo del Vicedecanato de Cultura de la UCM, MuPAI y ADAI, y se desarrolló principalmente en las instalaciones del MuPAI. Además de ser una oportunidad para la inclusión a través del arte, también se buscaba que los resultados de esta experiencia creativa fueran reconocidos tanto a nivel académico como institucional. La investigación planteó preguntas clave sobre la viabilidad de la creación conjunta entre artistas con y sin discapacidad intelectual y cómo evitar enfoques paternalistas en este tipo de colaboraciones. Los encuentros se realizaron en el MuPAI, un museo universitario que, además de exhibir arte infantil, sirve como laboratorio para proyectos innovadores en arte y educación.

2018-2019, técnicas mixtas y sobre papel, varias medidas.

NOELÍA ANTÚNEZ DEL CERRO, JAVIER ALBAR MANSOA Y JULIA MORLA

Encuentros Creativos: Artistas con discapacidad intelectual y alumnos de Bellas Artes.

MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) Facultad de Bellas Artes UCM

Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y artistas del Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del Pino y Miradas Insólitas.

2018/19

ENCUENTROS CREATIVOS

Los participantes de la Facultad de Bellas Artes incluían estudiantes de Grado y Máster, con formación teórica y práctica en arte, así como interés en la educación artística y el trabajo con colectivos diversos. Las dinámicas de trabajo se centraron en la creación compartida, sin competitividad, lo que permitió un enfoque inclusivo y colaborativo. Esto favoreció la interacción entre los estudiantes y los artistas del Centro Ocupacional Municipal, generando nuevas relaciones y diálogos artísticos.

Entre los principales resultados, se observó que la capacidad creativa de los artistas con discapacidad intelectual es comparable a la de aquellos sin discapacidad. Esto permitió la realización de proyectos en igualdad de condiciones, confirmando la hipótesis inicial. La naturaleza no competitiva del proyecto y su enfoque en la inclusión ayudaron a superar las barreras que aún existen en el ámbito educativo formal, donde a menudo no se reconocen las diferencias individuales en habilidades y ritmos de aprendizaje.

Finalmente, Encuentros Creativos fue una experiencia de autoconocimiento, diálogo artístico y empoderamiento para todos los involucrados. Los estudiantes encontraron retos tanto a nivel creativo como personal, mientras que los artistas con discapacidad vivieron una experiencia enriquecedora al participar en la vida universitaria y cultural. En conjunto, el proyecto generó resultados positivos para todas las personas implicadas, creando un espacio ideal de colaboración artística inclusiva.

2018-2019, técnicas mixtas y sobre papel, varias medidas.

NOELÍA ANTÚNEZ DEL CERRO, JAVIER ALBAR MANSOA Y JULIA MORLA

Encuentros Creativos: Artistas con discapacidad intelectual y
alumnos de Bellas Artes.

2018-2019, técnicas mixtas y sobre papel, varias medidas.

NOELÍA ANTÚNEZ DEL CERRO, JAVIER ALBAR MANSOA

Textos-objeto: una experiencia sobre el objeto artístico como medio para profundizar en los textos sobre educación artística.

2021-2023, técnicas mixtas, varias medidas.

Textos-objeto: una experiencia sobre el objeto artístico como medio para profundizar en los textos sobre educación artística.

MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) Facultad de Bellas Artes UCM.

Estudiantes de la asignatura Artista, Creatividad y Educación del Grado en Bellas Artes de la UCM (Grupo C, cursos 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023)

2021/23

TEXTO-OBJETO

2021-2023, técnicas mixtas, varias medidas.

Textos-objeto es una actividad desarrollada en Artista, creatividad y educación, una asignatura del Grado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Esta actividad nace de la necesidad de generar una propuesta creativa y atractiva para que el estudiantado leyera y reflexionara sobre textos relacionados con la educación artística. Basándonos en las premisas de la investigación basada en las artes, la alfabetización visual y las metodologías activas, diseñamos e implementamos esta actividad en la que cada estudiante debía aportar un texto e interpretar el de otro mediante la creación de un objeto artístico, tras un proceso de análisis y apropiación de este, para luego intentar averiguar qué objeto pertenecía al texto que aportaba.

Tras tres cursos realizando la actividad, hemos comprobado que la misma motiva a las y los estudiantes, facilita la inclusión de sus propios referentes, potencia su creatividad y favorece la reflexión y el debate en torno a los textos elegidos.

2015, 5 X 3 m.

Club creación textil.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Noelia Antúnez del Cerro, Lala de Dios, Maite León-Sotelo, Violeta Machado, Enrique Moreno, Beatriz Muñoz González, Josefina Sánchez y Rosario Rodríguez, y montada con ayuda de Antonio León-Sotelo y Ana y Marta Moreno.

2015

CRUCIGRAMA

2015, 5 X 3 m.

El *Club de Creación Textil* nació de muchas casualidades, y una de ellas es la que unió a Noelia Antúnez del Cerro y Marta García Cano, como compañeras en el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Ambas, tejedoras amateur, quisieron crear un espacio en la facultad en el que trabajar desde lo textil y que fuera un lugar de aprendizaje, reflexión y encuentro. Ellas son el comienzo de esta aventura por el que pasaron varias personas (algunas venidas desde México), y en su última temporada estaba formado por:

- Noelia Antúnez del Cerro, a quien le gustan las cosas pequeñas, ver cómo pasa el tiempo y, a veces, sueña con ser artesana.
- Marta García Cano, interesada por vincular el arte y lo cotidiano con sus "mecanismos de pensar/ no pensar" creando comunidad.
- M^o Teresa de León-Sotelo y Amat enamorada de los textiles, de cuidarlos y crearlos, y de transmitir esa pasión.
- Beatriz Muñoz González, que juega con las telas desde que era pequeña, es profesora de Patchwork y recupera bordados antiguos y ajuares.
- Verónica Casado Hernández, quien explora lo doméstico como campo de batalla mediante el bordado u otras artes textiles, y participa en acciones de "craftivism".

Tiempo y punto en clase.

2013 y 2017, medidas variables, estambre acrílico.

Tiempo y punto en clase.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

2013

TIEMPO Y PUNTO

Explicar cómo surgió el proyecto [#tiempoy punto](#) tiene relación con aquella idea que tanto me impresionó del discurso de Steve Jobs en Stanford, algo como que las conexiones entre los hechos de nuestra vida sólo se ven cuando se mira hacia el pasado. Si miro hacia atrás, recuerdo como supimos de una charla llamada «Formas de medir» en el Museo de Antropología de Madrid. No pude asistir a este taller, pero su nombre hizo que mi imaginación volara (junto a la de Marta García Cano) y me llevó a viajar al I Congreso Internacional de Investigación y Docencia en la Creación Artística (CICREART), celebrado en Granada en septiembre de 2013, con una madeja de lana y una aguja de ganchillo, para medir el tiempo de las conferencias en palotes. Ya había utilizado el punto como un elemento que transmitiera bienestar, familiaridad,... en los primeros días de clase en Artista, creatividad y educación (Grado en Bellas Artes en la UCM) en el curso 2012/2013, con la intención de romper barreras entre los alumnos y la docente, para hacerlos sentir más cómodos en los debates, para parecer ausente en algunos momentos y «librarles» de mi mirada..., pero no había llegado a utilizarlo como medida de tiempo, distinguiendo que hacía en una u otra sesión. Después de esta experiencia en CICREART, comencé este nuevo curso de docencia en Bellas Artes tejiendo y marcando cada sesión en la propia labor, o acudiendo a la conferencia sobre meditación trascendental y su proceso creativo que dio David Lynch el 15 de octubre de 2013 en el MNCARS. Para mí este proyecto se convirtió en una forma de encontrar [#tiempoy punto](#), para medir experiencias tan diferentes como una clase, una conferencia o un viaje, y encontrar los momentos para hacer una de las cosas que más me apetecía hacer en ese momento: tejer.

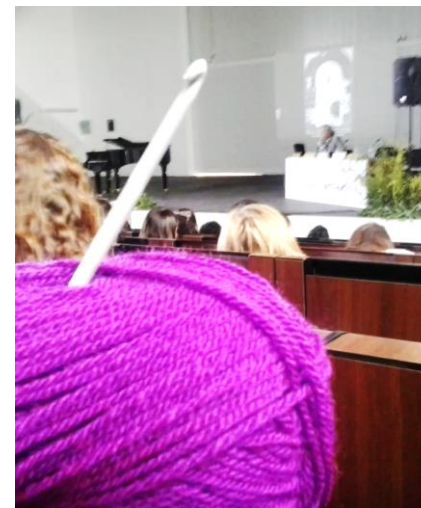
2013 y 2017, medidas variables, estambre acrílico.

NOELÍA ANTÚNEZ DEL CERRO

Tiempo y punto en clase.

2013 y 2017, medidas variables, estambre acrílico.

Macetas, o cómo relacionar el dibujo técnico con la vida y el aprendizaje.

2024., Macetas y rotuladores sobre recipientes de plástico y metal, semillas, sustrato, agua, ilusiones y amor.

Macetas, o cómo relacionar el dibujo técnico con la vida y el aprendizaje.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

MACETAS

2024,, Macetas y rotuladores sobre recipientes de plástico y metal, semillas, sustrato, agua, ilusiones y amor.

Asignatura "Procesos y métodos del Diseño" del Máster Universitario de Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas. Facultad de Bellas Artes UCM
Lucas Aguirre Herrero, Elena Albareda Suárez, Cristina Berasategui Verástegui, Rafael Bernabeu Leco, Eric Carvajal Rodríguez, Blanca Cepeda Plaza, Laura del Nuevo Amores, Patricia del Real Tamames, Inés de Vicente Gago, Irene Ferrero Cubo, Elisa Ferriol Escobedo, Andrea González Rodríguez, Lucía Merás Lorente, Diego Molinero Sobrado, Isabel Montejo del Pino, María Guadalupe Morata Barrado, Ana Muñoz González, Marina Navarro Reina, Mónica Pezuela Ortiz, Mar Reig Medina, Andrea Román Ezquerro, Carmen Sánchez Valseca, María Fátima Sanchís Barrón, Lucía Trueba Peñuelas, Pablo Úbeda Aragón, José Manuel Única Aguilera, Alexia Vargas Arévalo y Alicia Velasco Rivera.

2024

La asignatura "Procesos y métodos del Diseño" del Máster Universitario de Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas de la UCM, tiene, entre sus objetivos, revisar algunos contenidos de dibujo técnico que forman parte del curriculum de la ESO y Bachillerato y mostrar formas de llevarlos al aula, por lo que uno de los problemas a resolver durante su impartición es mostrar, a las y los estudiantes (quienes cursan el máster y a quienes estos van a educar en un futuro), las aplicaciones del dibujo técnico en la vida cotidiana, la utilidad del mismo.

Esta necesidad, junto a la propuesta de mi compañera Sata García Molinero, de plantar hierbabuena en su clase, que me recordó a cuando yo empecé a plantar lentejas con mis estudiantes hace más de una década, fueron el germen para generar esta actividad.

Macetas, o cómo relacionar el dibujo técnico con la vida y el aprendizaje.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Asignatura "Procesos y métodos del Diseño" del Máster Universitario de Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas. Facultad de Bellas Artes UCM

2024

MACETAS

La propuesta consistió en que el alumnado debía diseñar un módulo, en una red cuadrangular, triangular o hexagonal, cuya finalidad fuera decorar una maceta u otro recipiente que sirviera para poder plantar algo en él. Una vez terminada la maceta, se realizaron entrevistas en pequeños grupos, en una mesa preparada especialmente en el aula (con mantel, caramelos,..) que finalizaban con un ritual que pretendía dar la acogida a las y los alumnos (se realizó en las primeras semanas de clase) y resumir la metodología docente que se iba a emplear en clase. De esta forma, las macetas, cada una diferente y decorada de forma diferente, les representaba a cada uno, con su personalidad, sus capacidades, su historia,... todas únicas y diferentes; el sustrato simbolizaba lo común que iban a recibir por mi parte en clase, que les podía servir para germinar pero no para dar fruto (porque durante el máster no da tiempo a ello); las semillas (que cada cual debía de traer y que podían coincidir o no con las de los demás) eran las expectativas y las necesidades, lo que quieren que crezca durante la asignatura; y, finalmente, el riego que sería el cuidado y el compromiso, que necesariamente tienen que tener las dos partes (docente y estudiante) para que la planta germine.

2024,, Macetas y rotuladores sobre recipientes de plástico y metal, semillas, sustrato, agua, ilusiones y amor.

**NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO,
LORENA LÓPEZ MÉNDEZ Y
BEGOÑA YÁÑEZ MARTÍNEZ**

Taller Textil Tetil.

Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI].

Violeta Agudín Garzón, Lorena Ares Brage, Sata (Lidia) García Molinero,
Inés Montes Elvira.

2023

MURAL DE TETAS

2023, Tela, bastidores, lana, hilo, agujas, marcadores y buenas conversaciones, 230x55 cm.

MURAL DE TETAS

NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO, LORENA LÓPEZ MÉNDEZ Y BEGOÑA YÁÑEZ MARTÍNEZ

Taller Textil Tetil.

Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI]

Violeta Agudín Garzón, Lorena Ares Brage, Sata (Lidia) García Molinero,
Inés Montes Elvira.

2023

El proyecto se engloba dentro de las acciones complementarias de la Facultad de Bellas Artes, como relevo a un proyecto anterior, Club de Creación Textil, y un proyecto de investigación en torno a la manifestación y representación del pecho femenino.

La actividad se presentó como un espacio de creación textil comunitario, en el que se unieran personas con diferentes grados de conocimiento de técnicas como el ganchillo, el punto, el bordado, etc. para generar obras basadas en la representación del pecho femenino, con el objetivo de llenar una o varias de las vitrinas que hay en las barandillas de la primera planta con las mismas.

El desarrollo final acabó siendo la creación de una zona de confort en la que abrirse a coser, tejer y compartir con las compañeras que poco a poco fuimos creando pequeñas piezas textiles y tetiles. De forma natural fuimos creando un grupo cohesionado que en lo físico también se manifiesta en una obra conjunta donde todas somos únicas y a la vez parte de algo más grande.

2023, 29,7 cm x 42 cm.

**NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO,
LORENA LÓPEZ MÉNDEZ Y
BEGOÑA YÁÑEZ MARTÍNEZ**

Taller Textil Tetil.

Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI]

2023

MURAL DE TETAS

2023, proceso del taller.

**MACARENA VALERO AMARO,
JORGE FUSTERO BLASCO Y
CELIA HERRERO BARRIOS.**

Jardín de Flores.

Archivo Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI]

FLORES

2024, Dibujos años 80/90. A5-A4-A3.

**MACARENA VALERO AMARO,
JORGE FUSTERO BLASCO Y
CELIA HERRERO BARRIOS.**

Jardín de Flores.

Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI]
Niños alrededor del mundo.

2024

FLORES

2024, Dibujos años 80/90. A5-A4-A3.

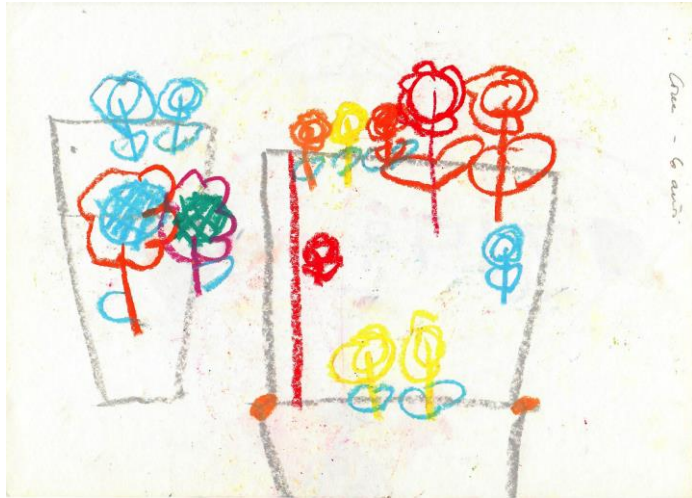
Jardín de flores, es una exposición de dibujos infantiles que muestra una recopilación de semillas florales plantadas desde el año 1980. Ya, por fin florecidas, podemos vislumbrar cómo, gracias a los distintos dueños que las cultivaron, lo diferentes que pueden llegar a ser entre sí. Flores grandes, pequeñas, acompañadas, solas. Azules, rojas, rosas, incluso de varios colores. Con cuatro, cinco, seis o siete pétalos; bueno, algunas hasta sin ellos. Crecidas con tanta ilusión que sus colores se han desbordado de los límites. Con ausencias de hojas o las dos reglamentarias, nunca tres, siempre pares.

Este jardín nos invita a descubrir la imaginación de los niños a través de algo tan cotidiano como una flor; como perciben el mundo, lo comprenden y lo sueñan.

**MACARENA VALERO AMARO,
JORGE FUSTERO BLASCO Y
CELIA HERRERO BARRIOS.**

Jardín de Flores.

FLORES

2024, Dibujos años 80/90. A5-A4-A3.

PLUMKI!!

2020. Piel de fruta desecada, huesos de fruta, rotulador permanente y metacrilato. Medidas variables.

Introducción de prácticas artísticas feministas en educación artística superior

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Estudiantes de 3º, 4º y Máster de la Facultad de Bellas Artes (UCM)

2020

PLUMKI!!

Partitura para una sesión artística feminista Facultad de Bellas Artes de Madrid. Bases Didácticas para la Educación Artística. Un espacio diáfano. Un folio DnA3 en el centro. Un rollo de papel de cocina. Dos vasos por persona matriculada. Todas las participantes deben traer una fruta con hueso, por si acaso he comprado ciruelas de sobra. Con las participantes sentadas en círculo alrededor del folio, escribimos sobre la piel de las frutas todos los referentes que consideremos importantes para nuestra práctica artística. Con las pieles de las frutas atestadas de diferentes nombres y tipografías, pasamos a escribir en el folio en blanco los nombres de mujeres que hayamos incluido dentro de nuestros referentes.

2020. Piel de fruta disecada, huesos de fruta, rotulador permanente y metacrilato. Medidas variables.

Introducción de prácticas artísticas feministas en educación artística superior

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Estudiantes de 3º, 4º y Máster de la Facultad de Bellas Artes (UCM)

2020

GRAPA

Existen. Las escribimos. El blanco del folio en comparación al horror vacui de las diferentes frutas evidencia la carencia de referentes no normativos. Pelamos la fruta, dividimos su carne en pedazos, desnudamos el hueso. Reservamos. Tapamos todos los nombres que hemos escrito en el folio con la piel de la fruta. De nuevo todas las mujeres que han logrado posicionarse como nuestros referentes son eclipsadas por una abrumadora mayoría masculina.

Comenzamos a leer una serie de datos relacionados con la mujer y el mundo del arte. Cada vez que consideremos que desconocemos el dato, debemos comernos un pedazo de fruta. Parecen las campanadas, bromeo ¿Cuándo accedieron las mujeres por primera vez a los estudios de Bellas Artes? ¿Cuál es la ratio de mujeres que exponen en una de las ferias de arte contemporáneo más relevantes de nuestro país? ¿Conocían el testimonio de Artemisia Gentileschi donde narra cómo su maestro la violaba? ¿Y la carta de Marina Vargas a Ana Mendieta? Nos acabamos la fruta. Mientras rebañamos el hueso leemos una breve biografía de Properzia de Rossi, artista del Renacimiento italiano que comenzó su producción artística como escultora tallando huesos de fruta, deshechos de su casa, ante la imposibilidad de acceder como mujer a las escuelas italianas de mármol. El silencio llena el espacio.

Unos segundos más tarde comenzamos a tallar aquello que podamos/consideremos/queramos en el hueso de nuestra fruta. Quedamos a merced de nuestras reflexiones.

SATA GARCÍA MOLINERO y Estudio GRAPA

MANTEL DEL KIT DE SUPERVIVENCIA UNIVERSITARIO

2022. Mantel intervenido. Medidas variables.

SATA GARCÍA MOLINERO y Estudio GRAPA

Estudio Grapa. Cómo incorporar las prácticas artísticas feministas en la educación artística superior para la creación de espacios de bienestar

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Facultad de Bellas Artes de Cuenca

GRAPA

2022

Grapa fue un espacio donde poder intercambiar opiniones, trabajar nuestros proyectos y cuidarnos entre las estudiantes de la Facultad de Bellas Artes realizado en el marco práctico de mi tesis doctoral. Durante el curso académico 2021-2022, invertiríamos nuestro tiempo en generar una red de apoyo entre estudiantes a través del intercambio de experiencias, con el tiempo diseñamos un kit de supervivencia universitario, esta es la partitura de la acción con la que lo presentamos:

El espacio está vacío. En cuanto empieza la acción todas las componentes comenzamos a construir la escena. Una gran mesa divide el espacio entre el público y las performers. De un lado quedan las espectadoras y del otro las componentes de Grapa, la imagen que resulta es muy parecida a La última cena, pero versión cuqui-queer. La mesa está cubierta con un mantel de cuadrados pequeños rosas y blancos que compramos en Tejidos Paredes, de la calle Atocha. Sobre ella, las cajas donde guardamos la comida en Grapa, comida, plantas, ordenadores y los elementos que componen el kit. Del lado del mantel que cuelga hacia el público se puede leer: ¿Cómo estás? Del otro lado, tantas sillas como componentes de Grapa van a realizar la acción. Debajo de las sillas de los asistentes hemos pegado previamente algunas de las definiciones que hemos hecho de los cuidados. Durante el montaje, Lau Regaliz lee un poema que escribió en el cuaderno del TFG de Maca entre voces y risas en una de las sesiones de Grapa: - Lau Regaliz: No me gusta el chocolate y a Macarena le gustan los kikos. Lo sé porque cuando se encuentra mal los come sentada a mi lado. Nadie creo que le haya preguntado qué necesita en ningún momento de la carrera más allá de los materiales de Fundamentos de la Pintura de 1º. Hay algo bastante turbio en eso.

SATA GARCÍA MOLINERO y Estudio GRAPA

Estudio Grapa. Cómo incorporar las prácticas artísticas feministas en la educación artística superior para la creación de espacios de bienestar

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Facultad de Bellas Artes de Cuenca

GRAPA

2022

2022. Mantel intervenido. Medidas variables.

Pensar que el anonimato de los pasillos te aleja y deshumaniza de los demás hasta el punto en el que nadie sabe si te gustan los kikos. Eso es Grapa, saber que a Macarena le gustan los kikos y que me importe. Pero la gracia es que no somos dos solamente, sino un potosí de intereses y personas que tejemos una red de cuidados entre ellas. Elaborando un mural reivindicando el espacio seguro y el ser interrelacional. Porque dependo de mi entorno para desarrollarme. Tras la lectura, nos sentamos todas alrededor de la mesa y nos presentamos: - Lau Regaliz: ella es Maca y le gustan los kikos. - Maca: este es Pepe y le gusta echarse siestas al sol. - Pepe: ella es Irene y es la reina del Excel. - Irene: ella es Sata y ve el futuro. - Sata: ella es Mery y hace los mejores bizcochos de naranja del mundo. - Mery: ella es Lau y odia el naranja.

Y además no pudieron acudir, aunque se les presentó así: - Lau: Paola, que tiene una risa contagiosa. - Sata: Rober, que es EL EDUCADOR. - Maca: Arturo, que las mata callando; y Lucía, le gusta el Ken pianista. 263 - Irene: lara, que es scout, como yo. - Mery: *Manu, que es la BOOOOOMB!* - Pepe: y Laura, que está llegando. - Todas: y esto es GRAPA. Irene, Mery y Sata se acercan a la mesa y empiezan a hablar: - Sata pregunta: *¿Dónde se empieza a gestar Grapa?* Irene explica el MuPAI. - Mery pregunta: *¿Por qué?* Sata explica los efectos del COVID, la falta de cafetería en el centro y la relevancia que tuvieron las colaboraciones docentes para darnos cuenta de la necesidad de un espacio como Grapa y el proyecto Hermana Mayor. - Irene pregunta: *¿Cuándo?* Mery explica las fases del proyecto y cuánto tiempo nos solemos reunir. Y esas personas empezamos a formar Grapa. - Mery: *¿Por qué os apuntasteis?* Lau, Maca y Pepe explican los motivos por los que se apuntaron. Irene explica que Grapa se materializó en reuniones semanales los miércoles, en las que nos contábamos qué tal estábamos mientras compartíamos comida.

SATA GARCÍA MOLINERO y Estudio GRAPA

Estudio Grapa. Cómo incorporar las prácticas artísticas feministas en la educación artística superior para la creación de espacios de bienestar

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Facultad de Bellas Artes de Cuenca

2022

GRAPA

De esas conversaciones, comenzamos a preguntarnos qué eran los cuidados para nosotras. Maca explica que debajo de las sillas de los asistentes hay papeles que contienen algunas de las palabras que recogen nuestras conclusiones. Invitamos a la gente a leerlo en alto, nosotras compartimos las nuestras y preguntamos si consideran que falta algo. Pepe explica que hemos creado un kit que recoge alguna de estas cosas que consideramos importantes y se plantea las siguientes cuestiones: ¿Sabes lo que necesitas cuando te encuentras mal?, ¿y sabes lo que necesitan tus compañeras? Lau Regaliz explica la comida como elemento que representa la generosidad, la unión y lo ritual. Mery explica una pequeña agenda que representa las personas que necesitamos y la importancia de las relaciones, las necesidades, la ayuda y la comunidad. Irene explica un mapa de la Facultad de Cuenca, que sirve para que indiquemos los espacios seguros de nuestro centro. Pepe explica que además hemos incorporado unas tarjetas para que añadan lo que consideren oportuno. Sata explica que vamos a dejar todos los elementos del kit sobre la mesa para que la gente pueda conformar el suyo propio y pueda escribir sobre nuestro mantel la definición que consideren sobre los cuidados. Comenzamos a recoger nuestras pertenencias y salimos del espacio

2022. Mantel intervenido. Medidas variables.

Yoxtí, Túxmi.

Museo Pedagógico de arte Infantil [MuPAI], Facultad de Bellas Artes UCM.

Estudiantes de la facultad de Bellas Artes junto a los y las estudiantes de primaria de la escuela María Ossó en Sitges. Escolares de diferentes colegios e institutos de España.

2020/21

MURAL COLABORATIVO, SOBRES Y CARTAS RECIBIDAS.

2021, papel, técnica seca y diversidad de material artístico, 21 x 21 cm.

Yoxti, Túxmi.

Museo Pedagógico de arte Infantil [MuPAI], Facultad de Bellas Artes UCM.

Estudiantes de la facultad de Bellas Artes junto a los y las estudiantes de primaria de la escuela María Ossó en Sitges. Escolares de diferentes colegios e institutos de España.

2020/21

Yoxti / Túxmi, es un proyecto realizado por las educadoras del Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI) durante el curso 2020-2021. Surgió en el contexto de la vuelta a la presencialidad tras el confinamiento, con el objetivo de ofrecer a las estudiantes de la Facultad de Bellas Artes una primera aproximación a la educación artística a través de la práctica colaborativa. En esta iniciativa, 53 estudiantes de Bellas Artes y 75 escolares de primaria y secundaria participaron en la creación de obras conjuntas, intercambiando cartas y propuestas artísticas a lo largo del curso.

La propuesta se basó en el arte postal como herramienta de mediación, desligándose de las plataformas digitales que habían sido ampliamente utilizadas durante la pandemia. Las parejas o grupos de participantes se enviaron cartas para diseñar una obra colectiva, despertando el interés y la curiosidad de los/las estudiantes a través de un proceso analógico. Las cartas se convirtieron en un medio que no solo facilitó la creación artística, sino también el fortalecimiento de vínculos entre personas desconocidas.

La exposición actual recoge algunas de estas cartas y exhibe el mural colectivo final, creado a cuatro manos por los participantes. Además, invita a los asistentes a interactuar con el proceso, mediante un buzón participativo. Este proyecto no solo fomentó la creatividad y el bienestar de los y las participantes, sino que también amplió la proyección del MuPAI, conectando al museo con nuevos centros educativos y audiencias.

2020-2021, Cartas. Papel y lápiz, Diversas medidas.

2020-2021, Sobres. Cartulina, Diversas medidas.

Los colectivos artístico-educativos del curso Estrategias del Arte.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Estudiantes del Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales [MEDART]

2024

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

2024, papel de medidas: 14,8cmx21cm.

Archivo y documentación de los colectivos artístico-educativos del curso Estrategias del Arte.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Estudiantes del Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales
[MEDART]

2024

Este proyecto forma parte de la asignatura “Estrategias del arte” del máster de Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales, impartido en la facultad de Bellas Artes de la UCM.

Al principio de la asignatura, todos los estudiantes se organizan en grupos, en los que será importante la interdisciplinariedad y diversidad, por lo que se anima a que se junten estudiantes con trasfondos, experiencias y estudios distintos. Cada uno de estos grupos formará su propio colectivo artístico, que durará todo el cuatrimestre, y con el que desarrollarán cuatro proyectos relacionados con las temáticas tratadas en la asignatura: 1. pensamiento artístico y educación; 2. arte y juego; 3. memoria y archivo; 4. pensar desde el cuerpo + naturaleza y nuevas ecologías. Los proyectos son planteados para ser desarrollados en el espacio público o en espacios institucionales de distinto tipo, con públicos y participantes de diversas características, de acuerdo con las decisiones de cada colectivo. Según la disponibilidad y viabilidad, los proyectos son realizados y ensayados por los estudiantes o planteados como propuesta. Cada colectivo comienza realizando su propio manifiesto, en el que se identifican los principales intereses, objetivos, metodologías y visiones de todos los miembros, integrando, por un lado, las opiniones y experiencias particulares y generando, por otro, una visión conjunta y comunitaria. Cada colectivo produce así su propia identidad y personalidad artística, y desde esa posición elaboran y presentan los distintos proyectos a lo largo del curso. En ellos, aplican distintas estrategias y plantean debates de las artes contemporáneas, trabajando desde el marco de la educación artística y con el enfoque propio de cada colectivo.

El objetivo es que los estudiantes trabajen en conjunto desde una perspectiva profesional, incorporando y debatiendo sus diversas visiones y elaborando colectivamente propuestas artístico-educativas que actúen como ensayos de posibles futuras obras en el campo de la educación artística dentro o fuera de la academia. Y también que incorporen metodologías artísticas basadas en el trabajo interdisciplinar y en la autoría colectiva, aspectos significativos de las prácticas artísticas contemporáneas.

En esta obra se muestra el archivo, en formato fanzine, con los proyectos sobre "Pensar desde el cuerpo / nuevas y ecologías" realizados por los colectivos en 2023 y en 2024.

2024, papel de medidas: 14,8cmx21cm.

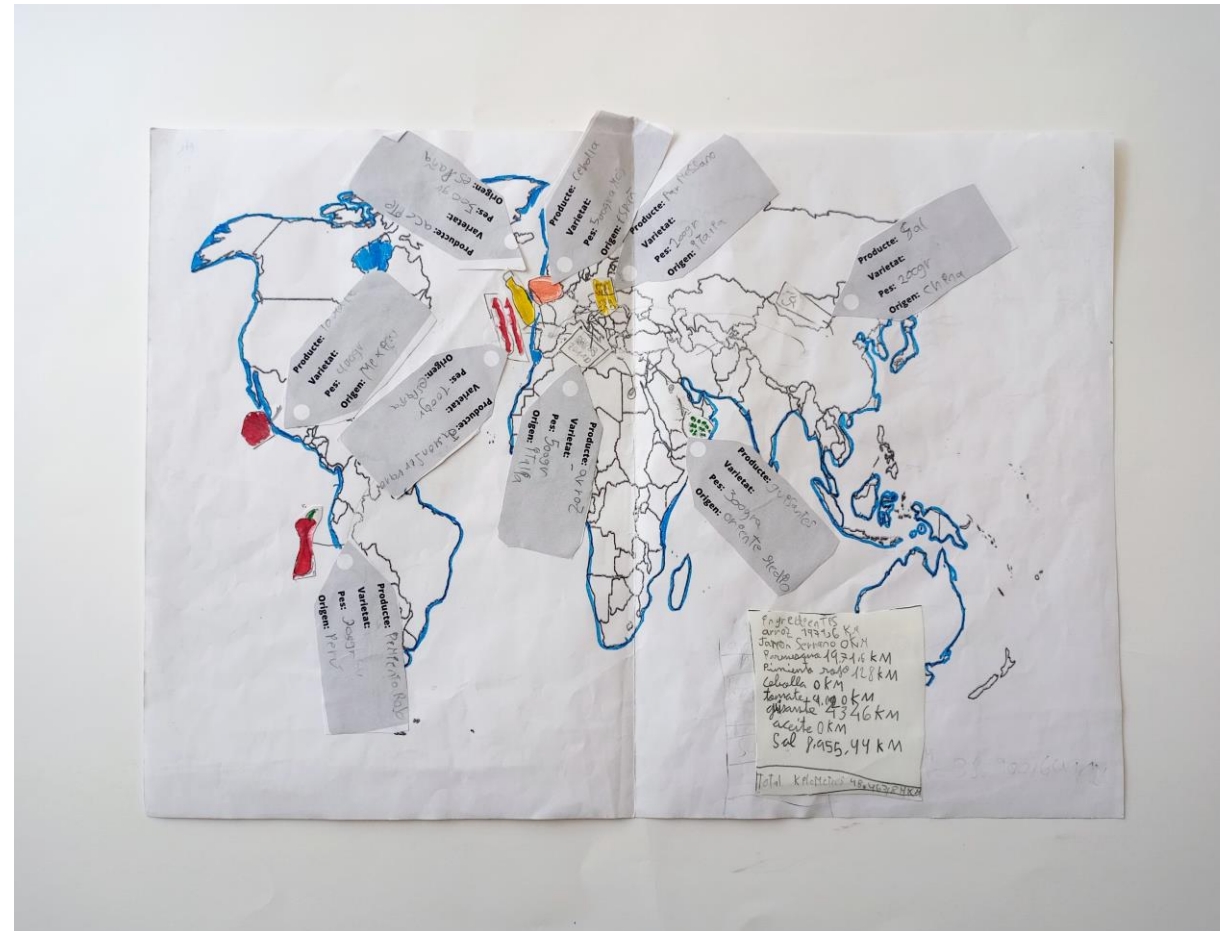
PAOLA B. PÉREZ RUIZ-DÍAZ, IRENE ORTEGA LÓPEZ, MARÍA GIL GAYO

Relatos-Otras

Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI] Estudiantes de cuarto de primaria de la Escola María Osso de Sitges

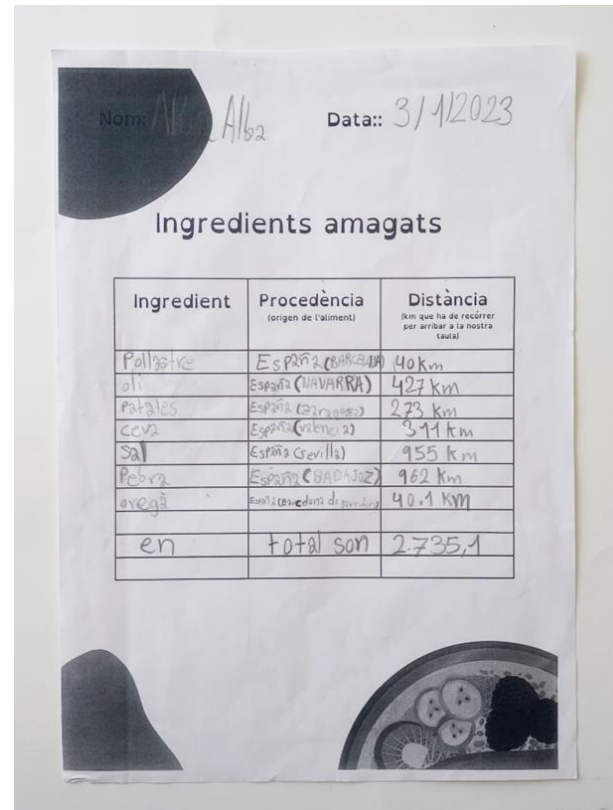
Proyecto remoto (online)

2023

2023, collage, pegatinas, lápiz de color, grafito, papel 90g/m2 variable.

MAPA-RECETARIO ¿DE DÓNDE VIENEN MIS COMIDAS?.

2023, collage, pegatinas, lápiz de color, grafito, papel 90g/m2 variable.

Relatos-Otras, plantea al alumnado descubrir los relatos ocultos de personas, lugares y objetos cotidianos, dentro del colegio y fuera de este, con relación a problemáticas relacionadas con la colonización y el racismo..

Concretamente, en esta exposición, se presentan los resultados de la primera de las propuestas del proyecto que se centra en el espacio del comedor del colegio, las trabajadoras de ese lugar y el origen de los alimentos La tortilla de patatas, las hamburguesas, los espaguetis... ¿de dónde vienen los ingredientes de nuestros platos favoritos? Muchos de los alimentos básicos de las dietas que podemos encontrar en la península ibérica y Europa, toman como base alimentos como la patata, los pimientos, los tomates, el chocolate, el café o el cacahuete; todos ellos obtenidos por la invasión y extracción de los recursos del extenso territorio de Abya Yala (nombre referido a América usado por la cultura originaria Kuna). Para esta propuesta tomamos como ejemplo las obras de dos artistas: Estefanía Santiago "Poéticas del derrumbe. Lo apropiado" y Sandra Gamarra "Cuando las papas queman I y II", en las que ambas artistas usan los alimentos como un punto de reflexión.

Este proyecto propone a las niñas y niños la creación de un recetario decolonial a partir de los platos del menú del cole, invitándoles a investigar el origen, la historia y el recorrido que hacen estos ingredientes para que los podamos consumir. Así, cada uno de los y las participantes completó un mapa que se correspondía a una receta, incluyendo dibujos y collage, para acabar generando un mapa-recetario colectivo.

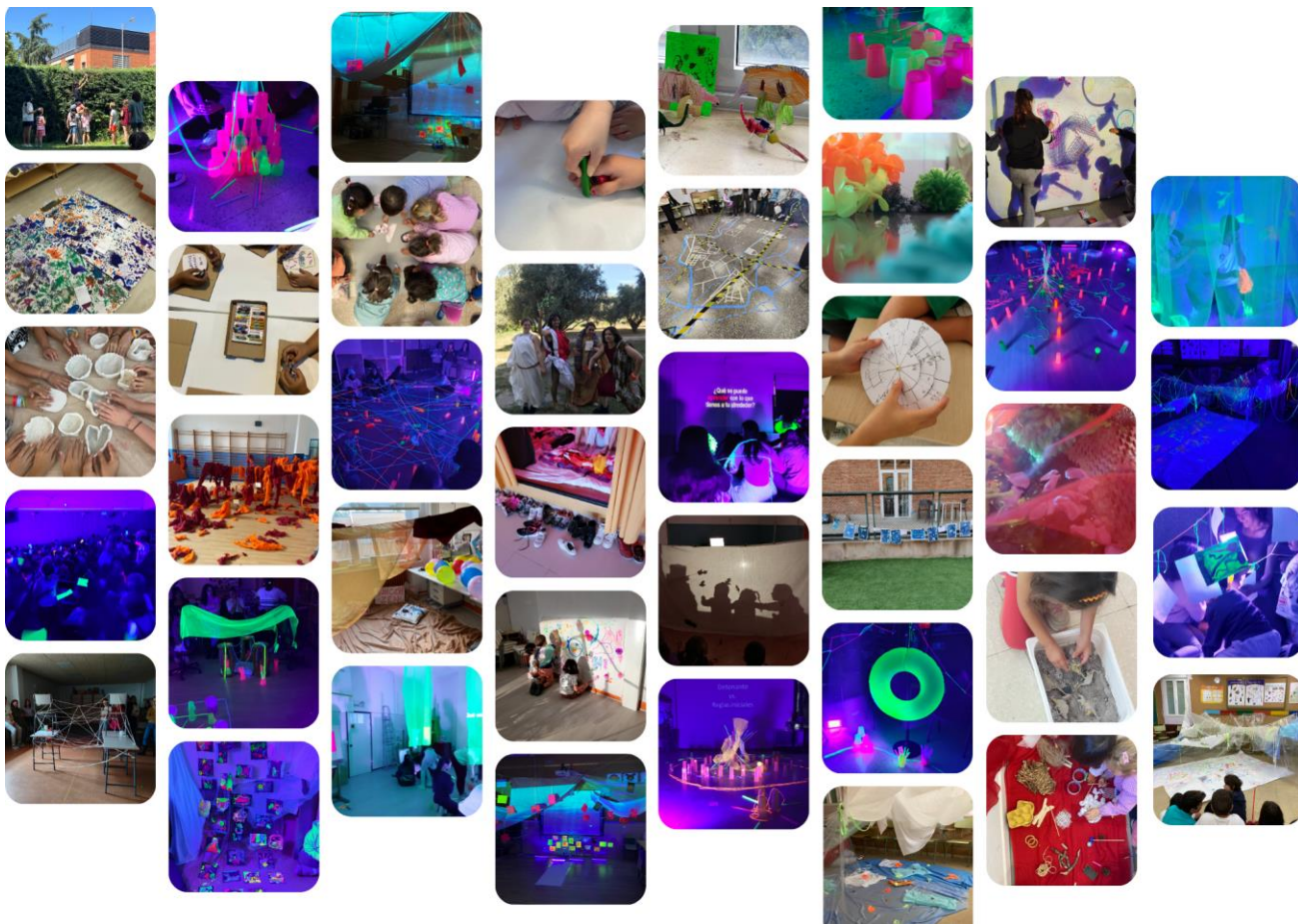
**IRENE ORTEGA LÓPEZ, MARÍA GIL GAYO,
JOSE JAVIER HERNÁNDEZ ESCUDERO, INÉS
SALINAS MARTÍNEZ, PAULA APARICIO
BARBADO, PAULA LÓPEZ ANDÚJAR, ANDREA
SÁNCHEZ SERNA, ANA GARCÍA MARTÍNEZ,
PALOMA CABRERA CASTILLO, GUADIANA
ARAUZO MUÑOZ, LUCIA JIMÉNEZ GUILLEN, IRIA
RODRÍGUEZ PERERA, PAOLA B. PÉREZ RUIZ-
DÍAZ, CLARA LÓPEZ GUTIERREZ, MANUEL
FUENTES RODRIGUEZ**

**Narrativas Visuales: Proyectos Artístico-
Educativos en el MuPAI (2023-2024).**

Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI, Facultad
de Bellas Artes UCM) y centros educativos
nacionales.

2024

NARRATIVAS VISUALES

Selección de 40 fotografías impresas de tamaño 10x15cm.

**IRENE ORTEGA LÓPEZ, MARÍA GIL GAYO,
JOSE JAVIER HERNÁNDEZ ESCUDERO, INÉS
SALINAS MARTÍNEZ, PAULA APARICIO
BARBADO, PAULA LÓPEZ ANDÚJAR, ANDREA
SÁNCHEZ SERNA, ANA GARCÍA MARTÍNEZ,
PALOMA CABRERA CASTILLO, GUADIANA
ARAUZO MUÑOZ, LUCIA JIMÉNEZ GUILLEN,
IRIA RODRÍGUEZ PERERA, PAOLA B. PÉREZ
RUIZ-DÍAZ, CLARA LÓPEZ GUTIERREZ,
MANUEL FUENTES RODRIGUEZ**

Narrativas Visuales: Proyectos Artístico-Educativos en el MuPAI (2023-2024).

Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI, Facultad de Bellas Artes UCM) y centros educativos nacionales.

Público diverso participante en el curso 2023/24 / Equipo de Educadoras del MuPAI

NARRATIVAS VISUALES

2024

.El equipo de educadoras es un grupo de personas interesadas en el arte y la educación que diseña y desarrolla el programa de actividades que se lleva a cabo de manera regular a lo largo del curso desde el MuPAI. Es un grupo de carácter heterogéneo, en la que trabajan colectivamente personas de diferentes niveles de estudios (estudiantes de grado en Bellas Artes, de máster, de doctorado o exalumnas) y experiencia e intereses en ámbitos diversos (educación formal, educación informal, mediación cultural, investigación artística, producción artística...). De esta manera, todas ellas se coordinan y trabajan juntas para dar forma a los siguientes talleres, que forman parte del programa educativo llevado a cabo en el curso 2023/2024:

- Talleres en centro escolares (educación infantil, primaria y secundaria). Estos talleres incluyen la instalación de juego *"Tuborrowland"*, el proyecto "El arte de los continentes" y los tres talleres ofertados para educación secundaria (Memos, Arte de Acción y Recorrido por el Arte Contemporáneo).
- Formaciones del profesorado. Un año más, desarrollamos la formación *"Ultravioleta. Instalaciones artísticas participativas para educación infantil"*, dirigida a personal docente en activo y en formación.
- *"Vacaciones de Colores"* campamento urbano desarrollado en la Facultad de Bellas Artes UCM durante el mes de julio para niños de entre 4 y 12 años. En este curso, la temática del campamento giró en torno a los museos. "

Lorezepam- Diseño de material artístico-educativo para la mejora del bienestar emocional.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid .

Estudiantes del Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales [MEDART]

2023/24

2024. Instalación-Medidas 1 m por 1m.Caja- 9 x 5,6 cm..

Diseño de material artístico-educativo para la mejora del bienestar emocional.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Estudiantes del 3º y 4º Grado en Bellas Artes y Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales [MEDART]

LOREZEPAM

2023/24

2024, Caja- 9 x 5,6 cm.

Este proyecto invita al público a replantearse las formas en las que enfrentamos el estrés y a reflexionar sobre el cuidado de nuestra salud mental en un entorno que a menudo sobrevalora la productividad y la perfección.

Lorezepam, es una obra que representa un medicamento ficticio, concebido con la intención de generar una reflexión crítica sobre las dinámicas de estrés en el ámbito educativo. En particular, se enfoca en el alumnado y profesorado, quienes a menudo enfrentan exigencias de perfección, como la necesidad de ser estudiantes y docentes ejemplares, cumplir con expectativas académicas, obtener buenas calificaciones o lograr acreditaciones. Estas presiones, como muchas otras, están moldeadas por el contexto y las construcciones sociales de cada individuo.

La obra consta de 110 cajas, que parodian el conocido fármaco "Lorazepam", una benzodiazepina famosa por sus propiedades ansiolíticas y sedantes, entre otras. No obstante, el ligero cambio de la letra 'a' por 'e' transforma *Lorezepam*, en un placebo, ya que, en lugar de contener medicinas, alberga caramelos sin gluten. Esta transformación irónica subraya que, en ocasiones, lo que realmente necesitamos es una dosis de dulzura, en lugar de compuestos químicos que puedan generar dependencia o efectos secundarios.

Este proyecto forma parte del programa INNOVA-DOCENTIA 2023_24-424, cuyo objetivo es crear materiales artístico-educativos que promuevan el bienestar emocional del alumnado de Bellas Artes, un grupo caracterizado por su especial sensibilidad, exacerbada tras los difíciles tiempos de la postpandemia. En esta obra se introduce el concepto de "NANAI", un término que posee múltiples significados. En el dialecto chileno, denota ternura, mientras que en el español peninsular es un equivalente coloquial de una negación. Este juego semántico se aplica en el proyecto para reforzar la idea de decir "sí" al cuidado y bienestar emocional, y "no" al malestar mental.

BOLAS

2024. Bola diámetro 90 mm

MAQUINA DE BOLAS

2024. Máquina Vending: Faro do Algarve.
150x53cm.

Esta obra propone un diálogo entre arte, consumo y la experiencia de la sorpresa, utilizando una máquina de vending que contiene piezas artísticas creadas por estudiantes. Cada obra está encapsulada en una bola de plástico, esperando ser descubierta por el público. La instalación cuestiona las nociones tradicionales del arte como objeto de contemplación pasiva, trasladándolo a una dinámica de adquisición casi automática, propia del consumo cotidiano. El concepto de "galería-vending-consumo" busca transformar no solo el espacio expositivo, sino también el espacio cultural en general. Esta propuesta está diseñada para ser llevada a espacios culturales alternativos y socialmente significativos como las Salas de Espera de Hospitales; en donde el arte se introduce en lugares normalmente ajenos a las dinámicas museísticas o galerísticas. En este contexto, la máquina de vending se convierte en una herramienta que permite acceder al arte de manera directa y accesible haciendo que la experiencia estética forme parte del día a día, incluso en momentos de espera o vulnerabilidad.

El arte, en este formato, se ofrece como un consumo "sano y cultural", una alternativa pedagógica frente a una sociedad que ha dejado de estimar el valor de la cultura profunda siendo en gran parte víctima del consumo masivo de productos culturales vinculados al entretenimiento rápido. En lugar de objetos triviales, esta máquina expende experiencias artísticas que, más allá de lo material, invitan a una reflexión, a una pausa y a la curiosidad. Aquí, el arte busca educar y sensibilizar, transformando espacios donde normalmente no se da acceso a estas experiencias en plataformas para el consumo cultural consciente. El encapsulado de cada obra refuerza la importancia de la sorpresa y el descubrimiento. Al estar oculto el contenido dentro de la bola de plástico, la adquisición del arte se convierte en un acto de exploración lúdica. La instalación invita al espectador a participar de manera activa, generando un espacio donde lo rutinario (la compra) se transforma en algo inesperado y potencialmente enriquecedor. En lugares como las salas de espera, este tipo de interacción puede generar una desconexión-culturizante momentánea del contexto hospitalario, brindando a las personas una experiencia estética que puede resultar transformadora.

MÁQUINA DE BOLAS

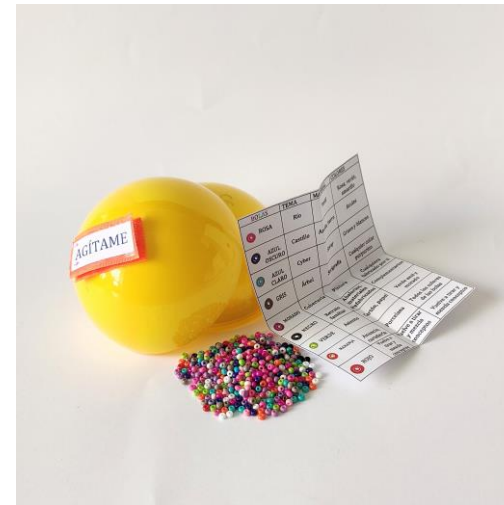

En su conjunto, esta obra no solo redefine la relación entre el arte y el consumo, sino que también plantea una reflexión crítica sobre el estado actual de la cultura. En una época en la que el entretenimiento domina el espacio cultural, la "Galería Vending" busca devolver el valor al arte como un agente de cambio, una experiencia que educa, sensibiliza y genera una conexión más profunda. Al instalarse en espacios como hospitales, se refuerza la idea de un arte para todos, accesible y presente en lugares inesperados, recordando que la cultura puede ser parte esencial de la vida cotidiana, incluso en sus momentos más rutinarios o difíciles.

2024. Bola diámetro 90 mm.

BOLAS

2024. Bola diámetro 90 mm.

COLLAGE DE DIBUJOS SOBRE MANCHAS

2022, Papel, tóner, grafito, lápices de colores y rotuladores.63x92,7 cms.

Libera tu mente de los prejuicios del Dibujo

Facultad de Bellas Artes UCM

Estudiantes de 3º del Grado en Bellas Artes (G.7 y 8) y Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales [MEDART].

2022

COLLAGE DE DIBUJOS SOBRE MANCHAS

2022, Papel, tóner, grafito, lápices de colores y rotuladores. 63x92,7 cms.

Este proyecto tiene un antecedente dentro de la asignatura de Estrategias del Arte en el Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales. En esta primera fase se llevaba a cabo un reto en dos partes. La primera consistía en la estimulación de la percepción visual mediante la búsqueda de pareidolias en nuestro entorno cercano, estimulando la capacidad para ver más allá de lo que las formas aparentan. En la segunda fase tenían que realizar una mancha en un papel de forma azarosa y después observarla y dibujar sobre ella las formas que la mancha nos sugiera. Este proyecto dio resultados modestos debido a la condición voluntaria de los retos, pero a pesar de no ser muy numerosos sí fueron muy significativos e interesantes y cumplieron con el objetivo de romper el bloqueo creativo de la página en blanco que tienen algunos perfiles de estudiantes del máster de procedencias menos productivas.

Se retoma esta línea de trabajo dentro del aprendizaje del Visual Thinking en la asignatura de Bases Didácticas para la Educación Artística del Grado en Bellas Artes. En este caso el objetivo es incentivar al alumnado a liberar la mente de los prejuicios del dibujo para centrarse en comunicar a través de él, que es la meta del Visual Thinking. Para poder estudiar mejor los resultados se les facilita la misma mancha a todas las personas participantes. Deben observar la mancha sin hacer nada durante unos pocos minutos para empezar a ver formas y después dibujar sobre ella. Los resultados son muy creativos y frescos y demuestran que ninguno tiene miedo a enfrentarse a esta tarea, por el contrario, la disfrutaban desconectando de la necesidad de un resultado de dibujo de calidad. A pesar de ello los dibujos son buenos y muy comunicativos.

El proyecto tiene continuidad y se sigue realizando con el estudiantado de los grupos actuales.

Diseño de material artístico-educativo para la mejora del bienestar emocional.

Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI]

Estudiantes del 3º y 4º Grado en Bellas Artes y Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales [MEDART]

MAKEY MAKEY

2022

2022, acetato, papel aluminio y makey makey..

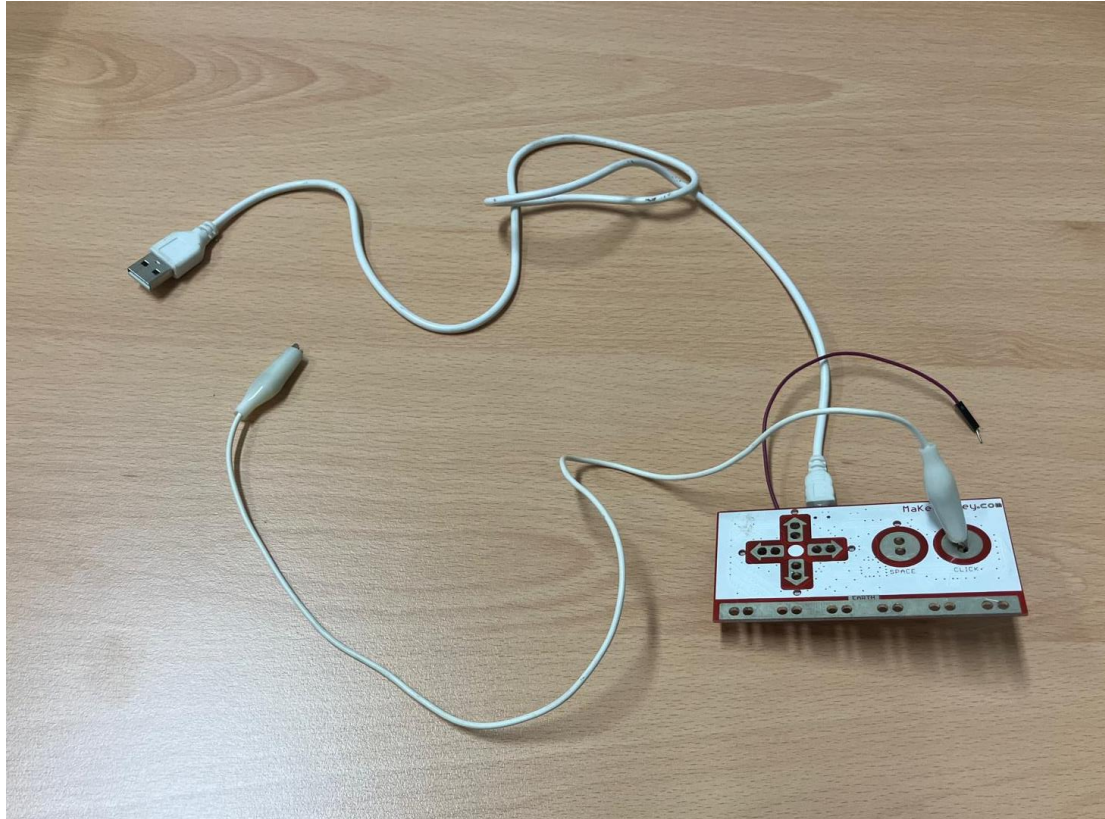
Diseño de material artístico-educativo para la mejora del bienestar emocional.

Museo Pedagógico de Arte Infantil [MuPAI]

Estudiantes del 3º y 4º Grado en Bellas Artes y Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales [MEDART]

2022

MAKEY MAKEY

2022, acetato, papel aluminio y makey makey.

Makey Makey es una herramienta versátil que ofrece innumerables posibilidades de uso de manera sencilla y económica. Esta placa permite transformar prácticamente cualquier objeto en un teclado o controlador, lo que amplía el rango de aplicaciones a campos que van más allá del entretenimiento. Con Makey Makey, se pueden crear cosas como un mando a distancia personalizado, hacer que objetos cotidianos emitan sonidos, e incluso usar frutas o dibujos como instrumentos musicales. En el caso del taller con enfermeros y enfermeras, el objetivo es explorar cómo Makey Makey puede ser útil en el entorno hospitalario. Durante esta actividad, los participantes experimentan con distintas formas de interactuar con la tecnología, lo cual podría ser aplicado en la terapia ocupacional, la rehabilitación y otras áreas de atención al paciente. Por ejemplo, un paciente podría usar un plátano o una hoja de papel como botón para activar estímulos auditivos o visuales, facilitando terapias lúdicas o ayudando a los profesionales de la salud a captar la atención de pacientes pediátricos. Además, el taller busca inspirar ideas sobre cómo personalizar los cuidados, haciendo que las interacciones sean más interactivas y accesibles para personas con limitaciones físicas o de movilidad. En resumen, Makey Makey se presenta como una herramienta con un gran potencial en el ámbito hospitalario, promoviendo la creatividad y mejorando la calidad de la atención a través de innovadoras aplicaciones tecnológicas.

ANÁLISIS DE TESTIMONIOS

2017

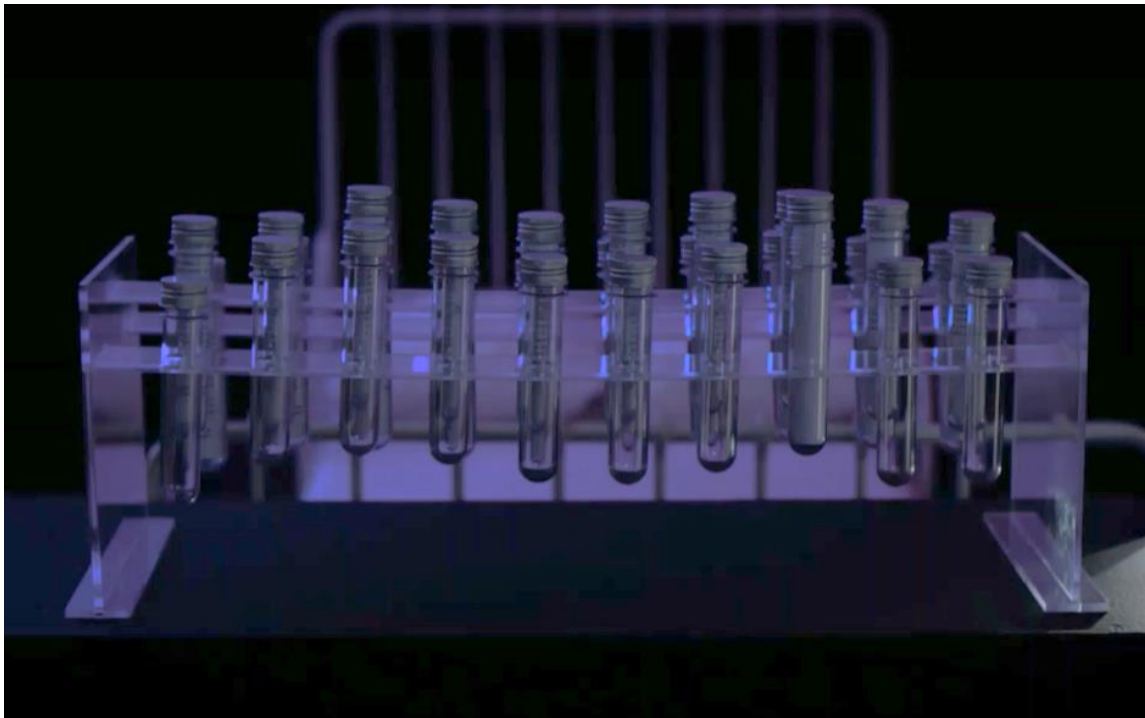
Tras una investigación sobre la representación de la parálisis del sueño en la historia del arte, se recopilan testimonios de personas que padecen o han experimentado esta parasomnia en España y países de Latinoamérica, creando así una obra participativa a través de la palabra escrita. El objetivo principal se centró en encapsular y salvaguardar cada relato y experiencia vivida a través de la parálisis del sueño, y, por tanto, la identidad de cada persona, como extractos de laboratorio clínico para ser analizados posteriormente. Los tubos de ensayo están soportados por una frágil estructura de metacrilato, basada en modelos de esterilización, creando una atmósfera aséptica y analítica.

Con la intención de crear una obra interactiva con el público, se dejaron vacíos ciertos tubos de ensayo para que el espectador que hubiera experimentado una parálisis del sueño, o experiencias similares a esta parasomnia, pudiera escribir su testimonio en un pequeño trozo de papel en blanco y compartirlo, insertándolo dentro del tubo de ensayo vacío. De esta manera, se irán sumando más identidades, formando una red articulada y continua de resistencias que dará voz y palabra a los sujetos a través de la escritura.

2017, Metacrilato transparente, tubos de ensayo de plástico.

2017

ANÁLISIS DE TESTIMONIOS

Poner por escrito sus experiencias es importante, ya que narrar o relatar algo significa tener algo singular y especial que decir. El público, además de compartir su experiencia, tiene la libertad de abrir el tapón que guardaba inalteradas las muestras y leer los testimonios que otros individuos dejaron antes que él. Esta forma de interacción con el público formuló un discurso en el espacio expositivo en torno a la comunicación de experiencias similares, creando una colectividad a partir de la individualidad de sus vivencias subjetivas. Así, encontramos diferentes tubos de ensayo (objetos) que funcionan por sí solos debido a su contenido, componiendo un conjunto de experiencias contadas que le da poder, forma, voz y visibilidad a esta parasomnia.

2017, Metacrilato transparente, tubos de ensayo de plástico.

Fundación Ávila

Palacio “Los Serrano”

Obra Social y Cultural de Caja de Ávila

Sala de Exposiciones “Martínez Vázquez”

ISBN 978-84-09-66081-0