

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente

Convocatoria 2015

Nº de proyecto: 37

Título:

“El espacio urbano como vehículo de conocimiento del tiempo presente. La construcción de un archivo documental de grafiti en Ciudad Universitaria y Distrito Centro”.

Responsable del proyecto:

Dra. Mónica Carabias Álvaro

Facultad de Geografía e Historia

Departamento de Historia del Arte Contemporáneo (Arte III)

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El presente proyecto parte de la idea de crear un repositorio fotográfico de grafitis que sirviera como fuente de estudio del tiempo presente, y a partir del cual el alumno-a pudiera generar nuevas propuestas emprendedoras de trabajo.

El proyecto, enmarcado dentro del proyecto de investigación "Tras la República: redes y caminos de ida y vuelta en el arte español desde 1931" (PN de I+D+i, HAR2011-25864), suponía una llamada de atención sobre:

- El carácter efímero y susceptible de alterarse de estos testimonios gráficos.
- La necesidad de documentarlos y archivarlos.
- La posibilidad de convertirlos en una fuente de estudio aplicable a distintos ámbitos del conocimiento como: la Historia, el Arte, el Diseño y la Comunicación, la Sociología, la Antropología o la Politología.

Este archivo fotográfico de grafitis se realizaría a partir de una dinámica de trabajo activa entre docente y alumno-a orientada hacia tres líneas de actuación:

1º. La recogida fotográfica urgente de estos registros para su conservación. El marco de acción de esta recogida abarcaría el área de Ciudad Universitaria y Distrito centro por una razón fundamental: ambos son espacios con una alta actividad de movimientos sociales y culturales, y consecuentemente, en ellos se han producido un abundante material gráfico.

2º. La realización de un archivo donde clasificarlo por temas.

3º. La reutilización del archivo con la formulación de distintas propuestas formales para su conocimiento, difusión y aprendizaje, todo ello visible en la Semana de la Ciencia 2015.

Señalar que el proyecto contaba con la particularidad de haberse diseñado y planteado como un trabajo interdepartamental (Departamentos de Historia del Arte Contemporáneo, Arte III, y de Historia Contemporánea de la facultad de Geografía e Historia de la UCM) e interfacultativo (Departamento CAPV1, Facultad de Ciencias de la Información de la UCM). Hecho que enriquecía la perspectiva y alcance del mismo.

2. Objetivos alcanzados

La realización de este repositorio ha puesto de manifiesto la importancia y el protagonismo que, desde el "Movimiento 15M", acontecimiento extensible hasta

nuestros días, el espacio urbano ha tenido como vehículo “informal” de encuentro donde los ciudadanos poder comunicarse y manifestarse. En cierta manera, el Movimiento del 15M los empujó a reconquistar la calle como escenario de acción con un protagonismo muy semejante al que obtuvo la calle durante los acontecimientos de Mayo del 68.

De igual manera este archivo fotográfico de grafitis ha constatado la necesidad impulsiva y espontánea de los ciudadanos por expresarse y protestar a raíz de los acontecimientos que desencadenó dicho movimiento social. De igual manera, los registros fotográficos incluidos en este archivo han demostrado la gran diversidad de manifestaciones gráficas que realizadas por los ciudadanos sobre muros y pavimentos deben de ser consideradas como estrategias con las que poder hacerse oír y plasmar protestas y denuncias. Estrategias con las que reutilizar e intervenir la calle para expresar opiniones y/o formular deseos con manifestaciones de muy distinto signo – ritual, teatral, festivo, político, social, etc.–.

Entre los objetivos alcanzados tras la realización y procesado de este archivo se ha de señalar la confirmación de las siguientes hipótesis de partida:

1. la confirmación de la necesidad del individuo por expresarse fuera de los cauces establecidos y convencionales.
2. El uso del espacio no reglado como campo de protesta y acción gestual, cargado de significación singular y fundamental para el estudio y la comprensión de nuestro presente y pasado más reciente.
3. La posibilidad de reutilizar y convertir parte del material fotográfico en otros proyectos de corte profesional como son las propuesta editorial de Fotolibros, que fueron presentados en la Semana de la Ciencia 2015.

También se han satisfecho con éxito los siguientes objetivos:

- El uso por parte del alumnado de los medios tecnológicos, las TIC y las redes sociales para mejorar su capacidad de análisis y síntesis.
- La mejora de sus habilidades sociales como la empatía, asertividad, comunicación y colaboración necesarias para su desarrollo personal y profesional.
- El darles la posibilidad de construir conocimiento a partir de sus necesidades de aprendizaje y de sus propias experiencias.
- Proporcionarles un ambiente de estudio e investigación diferente al los habituales
- Motivar a los alumnos-as a desarrollar proyectos de innovación emprendedores

y profesionales vinculados al sector productivo.

- Inculcarles las bases de trabajo en equipo y la responsabilidad individual en las tareas comunes.

Por último señalar que los resultados del proyecto fueron compartidos con la comunidad universitaria en el marco de la Semana de la Ciencia, edición 2015.

3. Metodología empleada en el proyecto

El proyecto se desarrolló en tres etapas:

1ª Etapa. Trabajo de campo en el entorno urbano de ciudad universitaria y distrito centro [Visualización, fotografiado, selección y clasificación de grafitis].

Directores del trabajo: profesores Mónica Carabias Álvaro y Francisco García Ramos.

Participantes: 12 alumnos (Estudios de Grado y Máster).

Área de trabajo: Ciudad Universitaria/Campus de Somosaguas y Distrito Centro (Barrios Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol).

El alumno fotografió los grafitis dentro del área urbana que se le había adjudicado. Seleccionado y fotografiado el material los alumnos lo clasificaron por ficheros (resolución) y carpetas atendiendo a los siguientes parámetros para sus posteriores usos: ubicación detallada y fecha (siempre que fuera posible), soporte, técnica/procedimiento (bidimensional o tridimensional), contenido (lúdico, estético, ritual, informativo, ideológico, históricos, social, religioso...) y autoría (siempre que sea posible).

2ª Etapa. Construcción de un archivo fotográfico de grafitis. En esta fase se procesaron las imágenes capturadas en la primera etapa y se depositaron en un repositorio abierto que permitía un fácil etiquetado y una gestión colaborativa.

Directores del trabajo: profesores Mónica Carabias Álvaro, Francisco García Ramos, Misael Arturo López Zapico y Carlos Sanz Díaz.

Participantes: 12 alumnos (Estudios de Grado y Máster).

El repositorio se ubicó en una red social especializada para estos fines como es el caso de Pinterest. Con el fin último de procurar que toda la información

resultase fácilmente accesible al usuario, se permitió una búsqueda por categorías como la ubicación o el marco temático y, sobre todo, sacando ventaja de los dispositivos móviles con conexión a internet, animando a los estudiantes a que continuasen manteniendo vivo esta colección fotográfica incluso una vez que el proyecto finalizara.

3ª Etapa. Reutilización del archivo en un doble ámbito: académico y profesional. En ambos el objetivo era promover la capacidad emprendedora del alumno.

Directores del trabajo: profesores Mónica Carabias Álvaro y Francisco García Ramos.

Participantes: 12 alumnos (Estudios de Grado y Máster).

Actividades a desarrollar: usos prácticos de la documentación fotográfica recopilada y archivada.

Seleccionado y archivado todo el material los alumnos desarrollarían su capacidad innovadora y emprendedora reutilizando todo este material de cultura visual en dos ámbitos: el académico y el profesional. En el primero organizaron un seminario que tuvo lugar en la XV Semana de la Ciencia de la Universidad Complutense en la jornada de mañana del día viernes 13 de noviembre, Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. En el segundo, desarrollaron un proyecto editorial centrado en el formato del Fotolibro.

4. Recursos humanos

Para la realización del proyecto hemos contado con un equipo de trabajo compuesto por profesores con una amplia experiencia en el campo de la innovación docente – procedentes todos ellos de distintas áreas de conocimiento con el fin de abordar el proyecto de forma multidisciplinar– y alumnos de distintas facultades.

A continuación se relacionan sus nombres, cargos, facultades y departamentos.

Relación de docentes:

- Mónica Carabias Álvaro. Profesora Ayudante Doctor. Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo).
- Francisco José García Ramos. Profesor Asociado. Universidad Complutense. Facultad de Ciencias Información. Departamento Comunicación Audiovisual y Publicidad I.
- Misael Arturo López Zapico. Profesor Asociado. Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia. Departamento Historia Contemporánea.
- Carlos Javier Sanz Díaz. Profesor Contratado Doctor. Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia.
- Historia del Arte III (Contemporáneo)

Relación de alumnos/as:

- Alberto Pacheco del arco. Alumno. Facultad Ciencias de la Información.
- Eva Gómez Tórtola. Alumna. Facultad Ciencias de la Información.
- Javier Martín Crespo. Alumno. Facultad Ciencias de la Información.
- Grupo 4ºA Fotoperiodismo. Facultad Ciencias de la Información.
- Eliana Alvoz. Alumna Facultad Geografía e Historia.

5. Desarrollo de las actividades

En el marco del proyecto tuvieron lugar las siguientes actividades.

1.- Un archivo fotográfico que giró en torno a la presencia de la pintada, el graffiti y la creación visual sobre muro en todas las facultades de Ciudad Universitaria, tanto en el campus de Moncloa como el de Somosaguas, así como de los principales barrios de Madrid Centro. Este archivo fue realizado por el Grupo 4ºA de Fotoperiodismo del Grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información, el alumnado de 3ºC del Grado de Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información y del alumnado de 3º y 4º curso del Grado de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia.

Organizados de forma grupal, a modo de colectivo, cada uno de ellos documentó fotográficamente la presencia del grafiti en las facultades de la UCM y los barrios de Madrid asignados.

El archivo se materializó a través de la plataforma Pinterest bajo el título *Archivo fotográfico grafiti, pintadas y otras creaciones visuales sobre muro* y se presentó bajo el marco de la XV Semana de la Ciencia de la Universidad Complutense en la jornada de mañana del día viernes 13 de noviembre celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM.

2.- La creación y diseño de Fotolibros vinculados al *Archivo fotográfico grafiti, pintadas y otras creaciones visuales sobre muro*. Los Fotolibros fueron realizados por el Grupo 4ºA de Fotoperiodismo del Grado de Comunicación Audiovisual. Los alumnos se organizaron en grupos y cada uno de ellos conceptualizó y diseñó un fotolibro/fotoensayo tomando como material las fotografías que formaban parte del archivo de Pinterest, independientemente de que hubieran sido o no realizadas por ellos o por otros colectivos.

Los proyectos se presentaron bajo el marco de la XV Semana de la Ciencia de la Universidad Complutense en la jornada de mañana del día viernes 13 de noviembre celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM.

3.- Entrevistas a colectivos de grafiteros de Madrid y México para investigar la dimensión e implicación política de los artistas urbanos de estas dos ciudades. Este trabajo de investigación cualitativa, basado en la entrevista personal, fue llevado a cabo por los alumnos de 3ºC del Grado de Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información.

Las conclusiones de estas entrevistas y encuentros se presentaron en el marco de la XV Semana de la Ciencia de la Universidad Complutense en la jornada de mañana del día viernes 13 de noviembre celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM.

4.- Taller de Grafiti I: Intervención conceptual en la Facultad de Ciencias de la Información. Explorando las posibilidades que ofrecía el *Archivo fotográfico grafiti, pintadas y otras creaciones visuales sobre muro* los alumnos de 3ºC del Grado de Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información llevaron a cabo una intervención conceptual y minimalista sobre los muros de la facultad utilizando teselas.

Una reflexión sobre el uso histórico de la tesela para de la decoración sobre muro que entablaba un diálogo entre el un espacio dedicado al saber audiovisual, como es la facultad de Ciencias de la Información, con los códigos cromáticos del RGB, el blanco y negro en fotografía y cine y el azul en la cianotipia. Un trabajo que, al tiempo, repensaba el uso de la tesela, reflexionaba sobre el dentro y el afuera a la hora de intervenir el muro y exploraba las estrategias y mecanismos de control a la hora de intervenir el espacio público.

5.- Taller de Grafiti II: *After Bureau des Objets Trouvés*. Intervención duchampiana en la Facultad de Geografía e Historia. Proyecto expositivo llevado a cabo por los alumnos de 3ºC del Grado de Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información junto con el diseñador e ilustrador Diego Checa. Una propuesta que pretendía repensar la obra de Duchamp.

6.- Taller de Grafiti III: Intervención conceptual sobre la Historia del arte de Ernst H. Gombrich. Proyecto realizado por los alumnos de 3ºC del Grado de Publicidad de la Fac. de Ciencias de la Información junto con el colectivo. Una propuesta que pretendía repensar el lugar que tradicionalmente ha ocupado el grafiti y el arte urbano en los relatos historiográficos hegemónicos y en los discursos académicos e institucionales del mundo del arte.

7.- Presentación de las actividades del proyecto en la XV Semana de la Ciencia de la Universidad Complutense. Viernes 13 de noviembre. Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM.

6. Anexos

Se adjunta libro digital que contiene la memoria del proyecto y toda la documentación derivada de las actividades planteadas y desarrolladas.