

III CIVARTES
III CONGRESO
INTERNACIONAL DE ARTES
HAGAMOS ARTE Y EDUCACIÓN
Sede Física: Museo Íbero-Jaén
ENERO 22-24/2025

LIBRO DE RESÚMENES

ORGANIZA

AASA
Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

HUM 862 | **ESAGEC**
Estudios en Sociedad,
Arte y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

COLABORA

 Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Deporte

MUSEO
ÍBERO

...nitas...

Deseo de libertad y esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

III CIVARTES 2025
**III CONGRESO INTERNACIONAL
DE ARTES**

HAGAMOS ARTE Y EDUCACIÓN

ORGANIZA

COLABORA

Edición y coordinación

Jesús Caballero Caballero

María Lorena Cueva Ramírez

Pedro Ernesto Moreno García

Publica

AASA, Asociación Cultural Acción Social y Arte

ISBN: 978-84-15901-63-1

Jaén 2025

Diseño y maquetación

Cecilia Solís Molero

Fabio Ricardo Bastos Gomes

© las autoras y los autores.2025

© de esta edición: las autoras/los autores. y AASA
Asociación Acción Social por el Arte. 2025

Atribución/Reconocimiento-Compartir igual

ORGANIZA

COLABORA

A photograph of a window with several colorful ribbons (yellow, green, red, blue) hanging from the top. The ribbons have handwritten text in various colors. A green butterfly sticker is on the right pane. The window looks out onto a bright outdoor scene with trees and a building.

LIBRO DE RESÚMENES

III CIVARTES 2025

**III CONGRESO INTERNACIONAL
DE ARTES**

HAGAMOS ARTE Y EDUCACIÓN

ORGANIZA

AASA y HUM-862 ESAGEC

COLABORA

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

Museo Íbero-Jaén

III CIVARTES 2025

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES

Dirección y coordinación:

Jesús Caballero Caballero, Universidad de Jaén

María Lorena Cueva Ramírez, Universidad de Jaén

Pedro Ernesto Moreno García, Universidad de Jaén

Presidencia honorífica:

María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén

Comité organizador:

Diego Ortega Alonso, Universidad de Jaén

Martha Patricia Espíritu Zavalza, Universidad de Jaén

María Dolores Callejón Chinchilla, Universidad de Jaén

Almudena Elizondo Ruiz, Universidad de Burgos

Francisco Nevado Moreno, Escuela de danza de Málaga

Karele Maxinahí Félix Piña, Universidad Autónoma de Sinaloa, México

Manuela Pilar Soto Solier, Universidad de Granada

Rafael Romero Pineda, Universidad de Barcelona

Fabio Ricardo Bastos Gomes. Universidad de Jaén

III CIVARTES 2025

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES

Comité científico:

María Guadalupe Valladares González, Universidad Metropolitana de Ecuador
Giselda Hernández Ramírez, Universidad de las artes de Cuba.
José Luis Anta-Félez, Universidad de Jaén
Almudena García Manso, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Martha Patricia Espíritu Zabalza, Universidad de Jaén
Rafael Marfil-Carmona, Universidad de Granada
Isabel Soler Ruiz, Universidad de Granada
María Lorena Cueva Ramírez. Universidad de Jaén
Jesús Caballero Caballero. Universidad de Jaén
Pedro Ernesto Moreno García. Universidad de Jaén
Francisco Nevado Moreno, Escuela de danza de Málaga
Maria del Carmen Sánchez Miranda, Universidad de Jaén
Diego Ortega Alonso, Universidad de Jaén
Antonio Félix Vico Prieto, Universidad de Jaén
Estíbaliz Aberasturi-Appraiz, Universidad del País Vasco
Teresa Torres Eça, Presidenta de Asociación APECV, Portugal - GriArCE
Angela Saldanha, Vice-Presidenta de Asociación APECV, Portugal - GriArCE
Celia Ferreira, Directora del Centro CFAN, Asociación APECV, Portugal -GriArCE
Mónica García García, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador.
Vladimir Ramírez Tarazona, Universidad Antonio Nariño, Colombia
Lucia Loren Atienza, Universidad Antonio de Nebrija.
Paulo Emilio Macedo Pinto, Universidade de Pernambuco, Brasil.
Víctor Yanes Córdoba, Universidad de La Laguna
Martín Caeiro Rodríguez, Universidad de Zaragoza
Luis Andrés Macías Ferrin, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)
Fabiola de Precilla, Universidad de la Plata, Argentina
Eulalia Grau Costa, Universidad de Barcelona
Rafael Romero Pineda, Universidad de Barcelona
Joaquín Roldán Ramírez, Universidad de Granada
Coral Morales Villar, Universidad de Granada
Pedro Chacón Gordillo, Universidad de Granada
Ricardo Marín Viadel, Universidad de Granada
María Dolores Álvarez Rodríguez, Universidad de Granada
Ricard Huerta Ramón, Universidad de Valencia
Miriam Peña Zabala, Universidad del País Vasco
Maja Maksimovic, Universidad de Belgrado, Serbia
Rui Ma, Universidad de Granada
Asunción Lozano Salmerón. Universidad de Granada

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

HAGAMOS ARTE Y EDUCACIÓN

Una vez más, la Asociación Cultural Acción Social y Arte, AASA, en colaboración con el Grupo de Investigación HUM- 862, de la Universidad de Jaén, España, lanzan la que es ya tercera edición del Congreso Internacional CIVARTES que este año tiene como lema: Hagamos Arte y Educación y que se celebrará en enero de 2025.

En esta nueva edición, traemos una importante novedad que nos permita hacer de este encuentro una experiencia real y tangible, incorporamos la presencialidad, además de la virtualidad, dando protagonismo a las personas, a los encuentros reales y la experiencia en un mundo cada vez más distante de lo humano. De nuevo, artistas, investigadoras e investigadores, docentes de artes, profesionales y estudiantes tendremos la posibilidad de encontrarnos para dialogar, conversar y sobre todo compartir todo lo que podemos contar, dentro de un marco en el que lo híbrido sustituye a los patrones establecidos.

Creemos que todas las personas que llegamos a este espacio de encuentro sabemos y conocemos de las capacidades de las artes como medio para la transformación en multitud de escenarios, como herramienta que acelera el encuentro y el acercamiento entre personas, situaciones, contextos, comunidades,

Seguimos siendo coherentes con nuestra filosofía con nuestras vías para el conocimiento a través de la propia práctica y la propia acción, proponemos todas las disciplinas que lo digital nos permite compartir para el diálogo y el entendimiento, además de las que precisan un espacio físico, un lugar y un encuentro: La performance, la instalación, el videoarte, el videoensayo, workshops, foto-performance, etc, se presentan como propuestas de participación, haciendo uso de lo puramente artístico como instrumento de comunicación y educación que, además, se verá complementada a través de la palabra, de la interpretación personal y colectiva, creando espacios intermedia donde generar infinidad de prácticas e infinidad de miradas para contar y compartir, para dialogar e intercambiar.

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

ORGANIZA

AASA
Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

**HUM
862** | **ESAGEC**
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

COLABORA

 Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Deporte

**MUSEO
ÍBERO**

ÍNDICE:

Conferencias Invitadas

- 20 22 de enero: *Educación artística y valores estéticos: un estado del arte desde la perspectiva de México*. Karele Maxinahí Félix Piña.
- 21 23 de enero. *El arte de Educar. Historias vividas en el Museo de Jaén*. Francisca Hornos Mata.
- 22 24 de enero. *Sociosemiótica de las artes visuales y de la performance. Teorías y prácticas artísticas desde una mirada glocal. Aportes del pensamiento Latinoamericano feminista decolonial*. Fabiola C. de la Precilla.
- 24 24 de enero. *De la erga al pan*. Culturhaza.

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

- 27 Sensibilizar espacios a través de paseos arteducadores. - Martín Caeiro Rodríguez, María Enfedaque Sancho, Sara Fuentes Cid, David Mascarell Palau, Olalla Cortizas Varela
- 28 Consensos sobre la labor desde prácticas artísticas comunitarias en Madrid: claves de la Jornada “Arte, Cultura y Salud”. - Nuria Rey Somoza
- 29 Do sabão à doçura: para onde as bolhas nos levam? - Eliane Patricia Grandii Serrano
- 30 Lenguajes artísticos en el museo: propuestas educativas para la etapa de los 0 a los 3 años. - Maria Fusté Forné
- 31 A criação na docência: dos processos poéticos ao ofício de ensinar. - Priscila Leonel, Eliane Patrícia Grandini Serrano
- 32 EL BESTIARIO. - Zhenyu Wang
- 33 El álbum ilustrado como vínculo entre la experiencia artística y la práctica educativa en los Grados de Magisterio. - María Enfedaque Sancho, Sara Fuentes Cid, Olalla Cortizas Varela, Martín Caeiro Rodríguez
- 34 Siéntate cómo y dónde quieras. - Alba Soto, Amanda Montes
- 35 The Soundtrack of Broadway: Jukebox Musicals and Their Impact on the American Theatre Landscape. - Jacob Sinsky
- 36 Menta en el jardín de Bach: Propuesta de intervención naturalista en la didáctica musical. - Daniel Torres Cuesta
- 37 Plataforma 181º: Una iniciativa para la proyección artística de estudiantes universitarios. - Francisco Cuéllar Santiago, Vicente Javier Pérez Valero

- 38 LÓVA Creación de una ópera en Educación Infantil. - Vicente Monleón Oliva
- 39 Museo y formación docente: Hacia una integración efectiva de los espacios museísticos en la práctica educativa contemporánea. - David López Ruiz
- 40 Nuevas miradas al aprendizaje sobre Fuentes de la Historia del Arte. De la experiencia en el aula a la exposición virtual. - Raquel Baixauli Romero
- 41 Exploraciones del Cuerpo en espacio y tiempo. - Noemí Real Quesada
- 42 El arte como herramienta socioeducativa en contextos de inclusión social con menores. - Rubén Vallejo Castillo
- 43 La investigación a partir del comisariado. Repensar la práctica científica desde los preceptos curatoriales. - Julia Alarcón Luna
- 44 Mediación en museos y espacios culturales y artísticos para la práctica educativa de los futuros maestros en formación. - María Méndez Suárez, Telma Barrantes Fernández
- 45 El guerrero íbero audiodescrito: competencias artísticas en la docencia universitaria de la traducción. - Carlos Navas Vallejo
- 46 El impacto del streaming en las prácticas de escucha y creación musical. - Jesús Morales López
- 47 Potencialidades del álbum y del archivo familiar en la creación y en la educación artística. - Cloe Masotta Lijtmaer
- 48 Una aproximación artística al archivo familiar. Del collage al fanzine. - Cloe Masotta Lijtmaer
- 49 La educación artística en los dúctiles espacios de la deriva. - Soledad Fernández Inglés, Juan Gabriel Morales Quesada
- 50 Narrativa personal y creación artística: Una experiencia educativa interdisciplinar en la formación docente. - Rocío Marín Navarro
- 51 De los Límites a lo Ilimitado: Abrazando las Herramientas Creativas Modernas. - Hussein Al Maliki
- 52 Archivo de la fragilidad: Una experiencia de indagación-creación para pensar-con la resiliencia. - José Eugenio Rubilar Medina
- 53 El reto de ubicar el discurso artístico: los mapas mentales como elementos significativos. Experiencia en el grado en Bellas Artes. - Ismael Teira Muñiz
- 54 La cerámica como puente entre arte, ciencia y humanidades. - Juan Manuel Torrado Martínez
- 55 Explorando la Teoría del Color a través de las Ilustraciones de Carnovsky. Una propuesta educativa experimental y creativa. - Natalia Tello Burgos
- 56 Educación Artística sensible a la Salud Mental. - María Del Río Diéguez, Estefanía Sanz Lobo, Clara Megías Martínez, Eva Cristina Mesas Escobar

- 57 Estructurar y Documentar la Práctica Artística en lo Contemporáneo: Guías Metodológicas como Herramientas para la Producción Académica y Profesional en la Educación Artística. - Eduardo Castillo Medina
- 58 Olhar e Recriar o Património Imaterial. - Celia Ferreira, Sandra Palhares
- 59 Investigación artística: caminos hacia la creación. - Juan Pablo Meneses Gutierrez
- 60 Narrativas de género en formato de teatro lambe-lambe. - Carmen Gloria Sánchez Duque, Gonzalo Andrés Ruiz Muñoz
- 61 Escribir sin dar puntada con hilo. Materiales de un taller en torno a la escritura en la creación e investigación artística. - Irene Ortega López, Roberto Herrero García
- 62 Fantasmas. - Lucía Gómez Soler
- 63 Mural de tetas: creación colectiva del Taller Textil Tetil. - Begoña Yáñez Martínez, Lorena López Méndez, Noelia Antúnez del Cerro y Sata (Lidia) García Molinero
- 64 CERO A LA IZQUIERDA: Una reflexión sobre la posición social de la mujer rural. - Marta Villanueva Padilla
- 65 PLANEA: resultados de la evaluación externa de la Red de Arte y Escuela y sus proyectos en la educación pública. - Fernando Trujillo Sáez, Angelina Lorelí Padilla Hernández
- 66 Autonarrativas queer del proceso artístico creativo en Leonilson y Ocaña. - Fabio Ricardo Bastos Gomes
- 67 Llevar la mirada al suelo. Relatos personales en torno a la crisis climática desde las prácticas artístico-educativas. - María Gil Gayo, Irene Ortega López
- 68 Taller de papel artesanal y marcas de agua. - Josep Manuel Juan Moraleda
- 69 Entrelazando hilos de memorias y vivencias queer. - Fabio Ricardo Bastos Gomes
- 70 La encantada del Puerto. Narrativa visual en un libro artístico. - Laura Villanueva Padilla
- 71 El mail art como recurso educativo. - Irene Covalada Vicente, Leticia Fayos Bosch, David López Ruiz, María Teresa Colomina Molina
- 72 El impacto de la colaboración interdisciplinar y las TIC en el desarrollo de las soft skills en estudiantes de 2º ESO. - Verónica Chust-Pérez, Rosa Pilar Esteve-Faubel
- 73 Del detalle a la síntesis de la forma mediante la gráfica vectorial. - Inmaculada Villagrán Arroyal
- 74 Iniciación a la investigación a través del vídeo ensayo colectivo en un contexto de Enseñanza Obligatoria. - Ángela Barrera-García; Dolores Álvarez-Rodríguez
- 75 Activando miradas corporeizadas en la visita al museo. - Noemí Peña Sánchez

- 76 EXPLORARTE. UNA INDAGACIÓN VISUAL SOBRE LOS PROCESOS PREVIOS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN CONTEXTOS ESCOLARES EN EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA PERIFERIA DE TEGUCIGALPA. - Estefanía De Haro Martín, Rafael Marfil Carmona y Jorge Juan Torrado Sánchez
- 77 La(De)construcción visual de nuestra propia imagen. - Romina Vera Barriga
- 78 ESTEREOTIPOS, IDENTIDAD Y MEMORIA COLECTIVA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA CONSTRUIDA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN PROYECTO MULTIMEDIAL PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. - Fernando Bayona González, Ángela Barrera-García
- 79 DEL TABLEAU VIVANT A LA FOTOGRAFÍA CONSTRUIDA: LA REINTERPRETACIÓN Y LA REFERENCIALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. - Fernando Bayona González, Rocío Lara Osuna
- 80 Sensibilización sobre la protección de los mares y oceanos. - Rafael Sumozas, Francisco Gil, Paulo Falcão
- 81 Autopercepción corporal y expresión personal. - Ángela Fuentes Torres, María Dolores Callejón-Chinchilla
- 82 Deconstrucción del espacio desde la diversidad funcional. - Pablo Javier Tatés Anangonó y Belkis Granda Orellana
- 83 Los valores estéticos en el currículum: percepción de los docentes de artes en educación primaria en Sinaloa. - Karele Maxinahi Félix Piña
- 84 La preservación de tradiciones a través de la educación artística: día de muertos como patrimonio cultural en México. - Karele Maxinahi Félix Piña, Jesús Fernando Ramírez Bernal, Homar Medina Barreda
- 85 La educación musical y su uso pedagógico en primaria en el estado de Sinaloa, México. - Jesús Fernando Ramírez Bernal, Karele Maxinahi Félix Piña
- 86 La música que se esconde en lo cotidiano. - Mario Jiménez González
- 87 Un caracol entre los hinojos: sonidos especulativos y narrativas de ficción aplicadas a la educación musical. - Pedro Ernesto Moreno García
- 88 Socialización de la propuesta de intervención educativa artística: Reflexionar sobre los mitos del amor romántico a través del juego dramático. - Johanna Alicia Flor Mayor

Línea temática 2: Inteligencia artificial y nuevas tecnologías en las artes y la educación

- 92 La influencia de la IA en la educación artística: producción musical y enseñanza. - Antonio Félix Vico Prieto
- 93 Creando mundos imaginarios con Inteligencia Artificial: Un viaje interactivo para niños/as. - Estela María Almenara Reyes

- 94 La luz en la creación artística. Tres proyectos que dialogan entre el arte, la tecnología y la ciencia. - Miguel Mendoza-Malpartida, Cecilia Pineda-Calvillo
- 95 Capturing Visions: Creación de un catálogo para una exposición fotográfica educativa. - Juan Manuel Torrado Martínez
- 96 La imagen como ficción: Aprender a cuestionar la veracidad a través del Fake. - Andrés Torres Carceller, Júlia Castell Villanueva, Rosalía Clemente Piélagos
- 97 Inteligencia Artificial y Creación Escultórica con fibras vegetales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales. Investigación Educativa Basada en Artes Visuales Una estrategia didáctica con enfoque A/r/tográfico, situada en la Región de Los Lagos, Chile. - Pía Schulze Uribe, Pilar Manuela Soto Solier
- 98 De cadáveres exquisitos e inteligencia artificial: creación colaborativa en la enseñanza del arte. - Mª Magdalena Castejón Ibáñez
- Línea temática 3: Reflexión y crítica: cómo nos enseñan y aprendemos**
- 102 Convergencia de la Educación Musical y las Artes Visuales en el entrenamiento auditivo transdisciplinario. - Nora Ramos Vallecillo, Francisco Javier Zaraza Alzugarai , Víctor Murillo Ligorred
- 103 La Imagen Artística y su Materialidad en la Construcción de Espacios de Aprendizaje en Educación Primaria. - Nora Ramos Vallecillo, Víctor Murillo Ligorred, Francisco Javier Zarza Alzugaray
- 104 Casa das bonecas: produzir cerâmicas para ter notícias de mim. - Priscila Leonel
- 105 Poesía silenciada, una sociedad que no siente. - Andrea Mendoza Mora
- 106 Más allá de lo visible. - Mónica Bermúdez Paniagua
- 107 Lo que la mente grita. - Cecilia Solís Molero
- 108 La percepción del alumnado sobre la asignatura de Expresión Plástica y su Didáctica en Infantil. - Telma Barrantes Fernández, María Méndez Suárez
- 109 De la formación en bellas artes al currículo educativo infantil: vínculos e intersecciones para el desarrollo integral de la infancia a través del arte. - David Mascarell Palau
- 110 Educación inclusiva y atención a la diversidad: la importancia de la formación en comunicación aumentativa y alternativa. - María del Carmen Sánchez Miranda, Alicia Moreno-Civantos, Matilde Peinado-Rodríguez
- 111 Las músicas de jazz en el exilio: aprendizajes, enseñanza y crítica reflexiva. - María del Carmen Sánchez Miranda, Cristina López-Hidalgo
- 112 Yo seré de cristal, pero tú de mierda: ensayo narrativo como crítica a la formación musical. - David Rodríguez Iborra

- 113 La educación artística y la transferencia universitaria. Posibilidades interdisciplinares e internivelares. - Natalia Tello Burgos
- 114 El Patrimonio Musical en la Educación Artística: análisis de los currículos autonómicos de Educación Primaria. - Beatriz Benito Belda, María Iñesta Jacobo, José María Esteve Faubel
- 115 La Valoración de la Enseñanza Musical por Futuros Docentes de Educación Primaria y Secundaria: Percepciones y Actitudes hacia su Integración en el Aula. - María Iñesta Jacobo, Beatriz Benito Belda, José María Esteve Faubel
- 116 89 círculos. Una instalación participativa entorno a la violencia contra las mujeres. - Sata (Lidia) García Molinero
- 117 Educación Visual y Plástica y Competencia Digital Docente (CDD): nuevas maneras de aprender digitalmente desde y para la escuela. - Júlia Castell Villanueva, Andrés Torres-Carceller, Marielena Árias Márquez
- 118 ECOLOGIAS TRANSVERSAIS: A ARTE CONTEMPORÂNEA NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS. - Antonio Almeida Da Silva, Ester Català Sendra
- 119 Arte para adiar o fim do mundo. - Luciana Gruppelli Loponte, Glòria Jové Monclús
- 120 Entrelugares del arte y la educación: pensar en un cambio de paradigma en la formación universitaria de docentes de educación infantil. - Mònica Ruiz Revuelta
- 121 La Educación Plástica desde la perspectiva de los docentes en formación. - Diamela Belén De Los Santos Álvarez, Verónica Chust Pérez, María Pilar Aparicio Flores
- 122 Las voces entrelazadas: narrativas poético-visuales de la figura de la arte-educadora. - Miriam González Álvarez, Noemí Peña Sánchez
- 123 Actitudes hacia la Didáctica de la Expresión Plástica: formas de evaluarla y su vínculo con la curiosidad. - María Pilar Aparicio Flores, Diamela Belén de los Santos Álvarez, Rosa Pilar Esteve Faubel
- 124 LABORATÓRIOS (COR)POSIÇÕES DA NATUREZA. - Antonio Almeida Da Silva
- 125 Desafi(n)ando al sistema musical. - Ana Fernández Toscano
- 126 Adentrarnos bajo tierra: antipaisaje y arte. - Lide Billelabeitia Uriarte
- 127 Dibujando Alternativas Viables y Deseables. La Elaboración Artística en la Clínica. - Manuel Guadalupe Román Valadez

Línea temática 4: Indagaciones y expresiones Intermedia

- 131 Análisis webnográfico visual del meme de Internet “Es cine”. - Nuria Rey Somoza
- 132 Princesas, magos y una ciudadanía en guerra. Narrativas de la cuestión bélica en largometrajes de la productora Studio Ghibli. - Vicente Monleón Oliva

- 133 HILOS DE INNOVACIÓN: Bordando creatividad y conocimiento una transformación interior. - María de la Paz Barrios Mudarra
- 134 Autorretratos entre arte e educação. - Teresa Torres de Eça, Ana Barbero; Celia Ferreira e Angela Saldanha
- 135 Cómo imaginar Trilce. Expresiones intermedia del poemario de César Vallejo. - Consuelo Vallejo Delgado, Patricia Navas Vallejo, Abel Delgado Vallejo
- 136 Tendências na investigação internacional sobre ativismos têxteis: revisão sistemática da literatura recente na base Scopus. - Mariana Silva Sirena
- 137 La estetización del muro. - Ángel Cagigas, Silvia Moreno
- 138 Moulage como reflejo. - Celia Moreno García
- 139 Pareidolias e hierofanías de lo Ibero. - Diego Ortega Alonso, Pedro Ernesto Moreno García
- 140 EROS, CONSTRUCTOR DE IDENTIDADES. PROYECTO DE VÍDEO MAPPING OBJETUAL.
- Shaula Ortega Rodríguez
- 141 RING RING RING. LOS SIGNOS DE NUESTRA ERA. - Shaula Ortega Rodríguez

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

CONFERENCIAS INVITADAS

Karele Maxinahí Félix Piña

Licenciada en Educación Artística con acentuación en danza por la Escuela Superior de Arte Mukila Mazo. Maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con vinculación en la Universidad Pública de Navarra, España donde se realizó una estancia profesional en el programa. Doctora en Educación de la Facultad de Educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con estancia profesional en la Universidad de Jaén, España. Tanto la maestría como doctorado incorporadas al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT), titulada con mención honorífica. Investigadora con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel C, y con reconocimiento como investigadora honorífica del Sistema Sinaloense de Investigadores (as) y Tecnólogos (as) de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del estado de Sinaloa. También, afiliada grupos y programas de investigación nacionales e internacionales, como el grupo de investigación HUM-862 Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural de la Universidad de Jaén, España, así como miembro investigador de la Red de Investigadores Durango y del grupo de investigación de formación docente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Autora del libro “Los valores estéticos en educación primaria: currículum y práctica docente”. Participa como ponente, conferencista e investigadora con publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libros, presentando temas en diversos eventos sobre educación con la línea de investigación de educación en el arte, gestión cultural, rescate cultural, perfil y práctica docente en el arte. Representante académica de la Coordinación General de la Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y como enlace en desarrollo de proyectos de formación, gestión y rescate cultural. Creadora de diseños curriculares, plan y programas de estudio de la Licenciatura en Educación Artística y Maestría en Educación Artística, así como diplomados en gestión cultural en fomento al arte y la biodiversidad, y pedagogía y didáctica en las artes. Docente frente a grupo durante doce años como maestra de educación artística en educación primaria y maestra de danza nacional e internacional en el Centro de Iniciación Artística, con diversos cursos de formación en el área artística y cultural.

Educación artística y valores estéticos: un estado del arte desde la perspectiva de México

La educación artística en México ha sido un proceso de reconstrucción a lo largo del tiempo, sobre todo, cuando se torna a ser una asignatura reconocida y tomar su posicionamiento desde el currículo para un debido desarrollo de valores estéticos. Educar en el arte desde la infancia implica que los sistemas educativos se responsabilicen con métodos inclusivos e integrales. En este sentido, México a partir de la Hoja de ruta para la educación artística (UNESCO, 2006) se ha marcado lineamientos que han permitido incorporar la danza, música, artes visuales y teatro en el currículo. A pesar del esfuerzo, las políticas educativas no tienen una vinculación con el avance del currículo deseado, puesto que en ello interfieren aspectos administrativos que complican una debida implementación en la educación básica, media superior y superior, desde la incorporación de docentes en el sistema, o no tener sistemas de evaluación claros y precisos. Los planes educativos implementados desde 2011 muestran las propuestas de avances, pero el ciclo ha estado lleno de desafíos, dentro de ello, es necesario tomar en cuenta los perfiles de los docentes, que suelen ser heterogéneos, puesto que existen docentes con perfil profesional, técnico o incluso ninguno, los cuales, de acuerdo a estudios realizados interfieren en la práctica docente. Ante los retos que sugiere establecer una educación artística con la relevancia en México, también se encuentra un gran compromiso y motivación docente, así mismo, autoridades que desean establecer el diálogo para lograr objetivos establecidos en la reciente Conferencia Mundial de Educación Artística (UNESCO, 2024), manifestando que la educación cultural y artística requiere la participación de diversas partes interesadas y la cooperación interdisciplinaria e interserctorial para obtener recursos adecuados y sostenibles que permitan alcanzar los resultados esperados del aprendizaje para lograr poner en común prácticas innovadoras que impulsen beneficios accesibles y equitativos para la educación cultural y artística.

Francisca Hornos Mata

Inició su formación teórica en el Colegio Universitario de Jaén en 1977 y en la Universidad de Granada en 1982, vinculándose a diversas excavaciones de estos dos centros universitarios, como en la Plaza de Armas de Puente Tablas (Jaén), el Cerro de la Coronilla (Cazalilla, Jaén), la necrópolis Gil de Olid (Puente del Obispo, Jaén), las Montillas del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), las Cañas (Ciudad Real) y los Millares (Santa Fe de Mondújar/Gádor, Almería).

A partir de 1985 su trabajo y formación se orientaron hacia la gestión cultural, primero de temas relacionados con el Patrimonio Arqueológico, después ampliando el campo al Patrimonio Histórico en sus distintas tipologías. Ha detentado cargos diversos desde la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, como la jefa de Departamento de Protección del Servicio de Bienes Culturales y desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife, como jefa del Servicio de Investigación y Difusión. Entre 2008 y 2024 fue la directora del Museo de Jaén, dirigiendo una nueva fase de apertura y difusión de esta institución a la sociedad jaeneses. Es la primera mujer que ha desempeñado este cargo.

Actualmente, ocupa la jefatura del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico en la Delegación Territorial de Cultura en Jaén. Se vincula al Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Sus trabajos publicados se orientan hacia dos temáticas principales: el patrimonio arqueológico y su gestión en Andalucía y las formas de representación de las mujeres en las diversas instituciones culturales.

Ha formado parte de Comisiones Asesoras a nivel provincial y regional, como la Comisión Provincial de Patrimonio de Jaén, la Comisión Andaluza de Museos y Comisión Técnica del Conjunto Monumental de la Alcazaba, Almería y ha sido presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología.

El Arte de Educar. Historias vividas en el Museo de Jaén

Cada Museo es un mundo organizado o desorganizado, según se mire. El caso del Museo de Jaén y más concretamente su sección de Bellas Artes ha ofrecido y ofrece muchas oportunidades de encuentro, reflexión y de aprendizaje y educación. Las colecciones que el museo custodia y conserva son aulas abiertas a la comunidad educativa y facilitan el acceso al conocimiento del fenómeno artístico. Durante 16 años (2008-2024) he vivido la magia de educación desde mi puesto de trabajo en el Museo y eso me permite compartir unas historias que van desde las experiencias del ciclo infantil hasta la defensa de Tesis Doctorales relacionadas con el Arte. Aprender creatividad desde los espacios que atesoran obras de arte elaboradas a lo largo del tiempo nos permite incluir sin distinciones a toda la comunidad en un legado que además de ser respetado debe ser utilizado para mejorar nuestras capacidades de vivir una vida digna de ser vivida.

Fabiola C. de la Precilla

Es Lic. en Pintura, Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), Universidad Nacional de Córdoba, (UNC) (1994) y Dra. en Artes, FFyH, UNC (2014). Prof. Titular del Seminario PACGEV: “Prácticas Artísticas Contemporáneas, Concepto de Arte ampliado, Escultura social y Video Performance” y Prof. Adjunta a cargo de Dibujo II y III, et. al. Prof. Titular de Historia del Arte y Estética y Crítica del arte, et. al en FAD, UPC. Prof. Asociada al Doctorado en Artes de la UNLP, Universidad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Ha desarrollado múltiples estancias de docencia e investigación en varias universidades y obtenido becas, por ej. Univ. de Bremen, Alemania DAAD (2012-2013); DIAC: Doc. Interinstitucional en Arte y Cultura, UMSNH México Beca PRI Internacionales UNC; Master on Semiotic, Univ. Potsdam y ZKM (2017-18, DAAD, 2020); Univ. SRH Berlín (2022) DAAD. Colaboradora de la cátedra Unesco Educación para la Justicia social, UCM, España. Dirige proyectos de investigación acreditados (SECYT, Secretaría de Ciencia y Tecnología, UNC) desde 2011 hasta la fecha, en curso Proyecto (2023-2027), “SOCIOSEMIÓTICA DE LAS ARTES VISUALES Y DE LA PERFORMANCE. TEORÍAS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DESDE UNA MIRADA GLOCAL” y es integrante de proyectos españoles de investigación acreditados (U. Jaén, U. Barcelona). Dirige la publicación *Entramad@s.art artes-performance-discursividades* (inicio 2022) y ha publicado libros y numerosos artículos en congresos nacionales e internacionales y colaboraciones en revistas indexadas, con traducciones del alemán al castellano y textos curatoriales y expositivos. Es artista plástica, ha realizado múltiples muestras individuales, grupales y colectivas nacionales e internacionales, trabajos de curaduría (2002-2022), obtenido premios y distinciones. Realiza proyectos de extensión universitaria y redes de investigación e interculturalidad.

"Sociosemiótica de las artes visuales y de la performance. Teorías y prácticas artísticas desde una mirada glocal. Aportes del pensamiento Latinoamericano feminista de colonial"

Esta conferencia se remite a un proyecto de investigación, docencia y producción artística acreditado en la SECyT (Secretaría de Ciencia y Tecnología) de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba), que dirijo, y está integrado por docentes de la FA (Facultad de Artes), UNC; por consultores académicos externos internacionales, y por colaboradores externos locales y tesis de grado y posgrado. Este proyecto recupera los avances de proyectos anteriores, en el aspecto epistémico-metodológico, en lo pedagógico procedimental y en lo exhibitivo, y recupera además el valioso aporte de nuestros Consultores académicos externos. Nuestro enfoque se basa fundamentalmente en una perspectiva Sociosemiótica, basada en los estudios de los discursos sociales (Verón, 1993), ya desarrollados en el proyecto SECyT, UNC (2018-2023), específicamente en la Universidad de Potsdam (2018 y 2020); en la Univ. SRH y en el Instituto Iberoamericano de Berlín; así como en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de Jaén y la Univ. de Barcelona respectivamente. Nos proponemos profundizar en la investigación de las artes visuales, el activismo y el diseño. En este sentido, se observa la necesidad de un abordaje inter/trans/disciplinar para lo cual resulta pertinente el empleo de las categorías de dialogismo (Bajtín-Voloshinov), inter/trans textualidad (Calabrese) y alegoría (Brea-Buchloh), categorías con las cuales analizamos las dinámicas socioculturales de las artes en general, y más específicamente de las visuales, donde se incluyen las prácticas artísticas contemporáneas, la performance, el activismo y el campo expandido del diseño, en tanto discursividades (Verón, 1993; Traversa: 2001; Cingolani, 2019). Para ello, se promueve la profundización de dichos avances (en investigación teórica, docencia y producción), poniéndolos en diálogo con los debates en torno a las performances contemporáneas y sus genealogías en un sentido amplio, donde pueden incluirse todas las artes, a saber: la música, las artes visuales, la danza, el teatro y todos los géneros híbridos propios de las prácticas artísticas contemporáneas. Con respecto a la performance, desarrollo aquí un paneo de las diferentes escuelas, a saber: la escuela alemana, cuyo referente principal es Erika Fischer-Lichte (2003a; 2015); la escuela norteamericana, con Richard Schechner (2000), Diana Taylor y Marcela Fuentes (2011, et. al.) y la escuela Latinoamericana, con referentes como Ana Mendieta, A. Jodorowsky, C. Padín, R. Jacoby, H. Oiticica, L.

Clark, R Galindo, et. al. Si bien esta concepción ha sido ampliamente desarrollada, consideramos que en el presente contexto epocal global (Beck, 2012), se caracteriza las prácticas estéticas contemporáneas como “juego social”, en tanto prácticas significantes (Hebdige, 2004), lo cual es fundamental al momento de comprender el ensamble entre materialidades artístico-simbólicas con lo político y lo ideológico. Asimismo, y ya en una dimensión discursiva, entendemos las prácticas estético- artísticas como procesos sociales no inmanentes ni canceladas en sí mismas, puesto que integran los estímulos espontáneos de un contexto discursivo que Patrick Charaudeau (2006) llama “circunstancias de enunciación con sus condicionamientos materiales y sociales” (de la Precilla, 2011), en el cual se distingue el “texto como espacio interno” como “circuito del hacer”, y el “mundo o espacio externo” como su institucionalización en el “circuito del significar” (Charaudeau, 2006; Fraenza et al, 2009).

Dicho contexto de enunciación se comprende, en términos de su imprevisibilidad dialógica (Bajtín: 1986), como “texto” con estructura estable pero no acabada, que se relaciona con otros textos en tanto “intertextualidad” (Calabrese, 1989), “transtextualidad” (Genette, 1981) y como “discursos sociales” (Verón, 1993) en la dinámica de la cultura. De allí que esta conferencia prevé, por una parte, una revisión conceptual de sus propios presupuestos de referencia (inter-transtextualidad y alegoría), cuando se utilizan como categorías de indagación del producto estético como “cuerpo portador de significados”, permanentemente actualizados en cada circunstancia de enunciación (Charaudeau, 2006; Fraenza et al, 2009). Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que, en las prácticas estético-artísticas contemporáneas los espectadores no aparecen más como receptores pasivos, sino con participación activa; en este sentido la recepción (reconocimiento para E. Verón), consiste en un proceso relacional entre destinador y destinatario, que implica poner en acto la memoria individual y cultural colectiva (enriquecimiento y actualización de información). De esta manera se desplaza la concepción del texto como entidad “homogénea y bien definida” (Abril, 2007), hacia el devenir de los procesos interactivos (discursos). En una dimensión sociocultural sumamos al análisis de prácticas estéticas-artísticas y la performance, y los aportes de las perspectivas decoloniales; estas teorías críticas cuestionan tanto el actual orden geopolítico y económico impuesto a Latinoamérica: el patriarcado, la centralidad de la industria cultural e inclusive la epistemología eurocéntrica de la ciencia. Estos cuestionamientos conforman la base ideológica actual de las teorías decoloniales y postcoloniales y sus genealogías (D. Gálvez González y V. López Nájera, 2018). Sin embargo, distinguimos además las teorías feministas Latinoamericanas decoloniales, que se diferencian de las corrientes poscoloniales y ponderan la deconstrucción de la narrativa estética moderna occidental y contemporánea, incluyendo a las vanguardias y al “mundo del arte” (en el sentido de Bourdieu) y sus criterios de valoración y validación de todo tipo de producción cultural y simbólica, así como la crítica a la implantación de la matriz colonial moderna-occidental (Menoyo, 2017, p. 50-53). Dentro de este marco epistémico-metodológico, investigamos el desarrollo de los movimientos feministas latinoamericanos (de la Precilla, 2022-2024), así como el artivismo local (Guasch, 2000), en tanto “estrategiasfeministas de subversión” y la reformulación de nuevos ordenes mundiales (Gómez en Menoyo, *ibid.*), que incluyen tres configuraciones posibles: la reoccidentalización, la des-occidentalización y la decolonialidad.

CULTURHAZA

Culturhaza explora a través del arte los procesos y procedimientos agrícolas, trasladando conocimientos relativos a la obtención de alimentos directamente de la tierra mediante performances participativas que buscan fijar conceptos ligados a las emociones que se generan.

La performance agrícola "De la erga al pan" sintetiza en tres pasos el camino que lleva de la siembra al consumo, con un trigo vestido que ya empleaban los iberos.

De la erga al pan

Se trata de reinterpretar poéticamente la relación entre semilla y alimento involucrando a los asistentes en una acción artística en torno a un trigo vestido, escanda, lo que nos permite remontarnos a la prehistoria para analizar el presente. El objetivo es sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad cultivada y su impacto en la nutrición humana.

La acción partirá de una instalación representando una era que ocupará un sitio central en la sala, donde estará el grano. Se organizará una cadena humana para llevarlo desde la "era" hasta el exterior para sembrarlo. En el parterre se habrán preparado unos pequeños surcos siguiendo el trazado de los goteros tal y como estos están dispuestos, allí se depositará la semilla y luego se tatará. Se solicita al museo que autorice la siembra y también, si es posible, que posibilite que la planta crezca hasta completar su ciclo, no necesita cuidados. Sobre la barra de la cafetería se dispondrá lo necesario para una acción sonora basada en el procedimiento para hacer masa madre que acompañará a la siembra. Y en el extremo de esta barra aguardarán el pan de escanda y el aceite de Jaén que degustaremos mientras hacemos las últimas reflexiones.

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

...nitas...

Desa de Libertad y Esperanza

Le ofek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

A photograph of a window with several colorful ribbons hanging from the top. The ribbons are yellow, teal, red, white, and blue. The yellow ribbon has the word 'LUCHA' written on it. The teal ribbon has 'LARIÑO' written on it. The red ribbon has 'LUCHA' written on it. The white ribbon has 'LARIÑO' written on it. The blue ribbon has 'LARIÑO' written on it. A green butterfly sticker is on the window pane. The window looks out onto a landscape with trees and a fence.

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

Martín Caeiro Rodríguez, María Enfedaque Sancho, Sara Fuentes Cid, David Mascarell Palau, Olalla Cortizas Varela

Sensibilizar espacios a través de paseos arteducadores

Universidad de Zaragoza

En el ámbito educativo, las actividades en espacios abiertos, tales como salidas, excursiones, visitas y viajes siempre se han utilizado como experiencias valiosas que enriquecen el aprendizaje fuera del aula habitual. En nuestro contexto de Educación Artística, estas experiencias de tránsito adquieren diversas denominaciones según la sensibilidad, conceptualización y alcance que les otorgan sus protagonistas: derivas, cartografías del territorio, paseos artísticos, peripateos, visitas museísticas... Estas excursiones se materializan en diversos objetos: imágenes, libros de viaje, cuadernos de artista, exposiciones, anotaciones, bocetos, fotografías, vídeos, etc., que actúan a modo de recuerdo y testimonio de lo que se ha vivido y aprendido. Un Paseo Artístico Sensible o arteducador es una experiencia que invita a salir del aula para aprender algo valioso, activando tanto la sensibilidad estética como la capacidad de interpretar y responder poéticamente a los entornos naturales, urbanos, artísticos o patrimoniales encontrados. Se trata de vivir una excursión a pie por entornos diversos, prestando atención a aquello que encontramos en nuestra ruta desde una actitud creadora y sensible. En esta comunicación presentamos una serie de Paseos Artísticos Sensibles y arteducadores realizados con alumnado de Magisterio en cuatro universidades. En cada recorrido, ocurren diversos aprendizajes y experiencias sobre los que el equipo docente reflexiona, apoyándose en fotografías, anotaciones y vivencias generadas en cada ruta.

Nuria Rey Somoza

*Consensos sobre la labor desde prácticas artísticas comunitarias en
Madrid: claves de la Jornada “Arte, Cultura y Salud”*

Universidad Rey Juan Carlos

Se presentan los puntos más relevantes, consensos y conclusiones de la actividad “Cultura, Arte y Salud”, celebrada en la II Semana de la Cultura de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España, 2023). Se dividió en bloques de intervención, protagonizados por las representantes de la ciudad de Madrid en el proyecto de Arte y Salud, relacionado con la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y por un foro de profesionales de mediación artística en contextos socioculturales. Reuniendo, así, a una serie de personas expertas en materia de educación e intervención artística para la sociedad y la salud comunitaria pertenecientes a diferentes campos de acción: el institucional, el universitario, el terapéutico, el de integración social y el cultural. Con ello, se desprenden ideas clave y experiencias para contextualizar y visibilizar las buenas prácticas en escenarios de arte comunitario y arte para el bienestar social. Destacan algunas conclusiones que coinciden con los retos que detecta la O.M.S en sus propósitos actuales: definir el perfil del educador o mediador artístico para su incorporación en procesos sociales interdisciplinarios de manera oficial, así como conceder presupuestos específicos para los proyectos y grupos de trabajo de arte en contextos sociosanitarios. Por último, se subraya la importancia de la legitimación del arte comunitario como espacio de aprendizaje colectivo, como canal sanador a nivel emocional y como lugar de encuentro y socialización de subjetividades para el planteamiento de posibilidades y soluciones creativas.

Eliane Patricia Grandii Serrano

Do sabão à doçura: para onde as bolhas nos levam?

Universidade Estadual Paulista

Durante o período de pandemia provocado pela COVID -19, muitos artistas buscaram diferentes formas de criação. Lucimar Bello Frange, é uma delas e criou o que hoje denomina como Esculturas de Sopro, uma performance a partir de bolhas de sabão. Durante o primeiro semestre de 2024 no curso do Mestrado Profissional em Artes – o Profartes, realizamos uma investigação da obra da artista e a partir da abordagem triangular percorremos o caminho da leitura, contextualização e criação. Todo o processo teve como objetivo promover o compartilhamento de saberes e ainda estimular o reconhecimento do professor de Artes, como artista. Ao se perceber como professor-artista, o lugar da docência se transforma em um espaço de potência poética. O resultado foram alguns vídeos produzidos pelos professores-artistas, a partir das bolhas de sabão, que nos levam a novas perspectivas nos diferentes processos de investigação estética e estética da arte e da arte educação.

Maria Fusté Forné

Lenguajes artísticos en el museo: propuestas educativas para la etapa de los 0 a los 3 años

Universitat de València

El museo puede tener un rol destacado en la educación artística desde la primera infancia. Si bien en las últimas décadas los programas educativos de los museos contemplan en un alto porcentaje la educación infantil, prácticamente la totalidad de estos se centra en el segundo ciclo (3 a 6 años), y existe una escasa oferta para el público escolar de 0 a 3 años. Con el objetivo de comprender cómo los museos pueden favorecer los lenguajes artísticos en el primer ciclo de la educación infantil, se analizan las propuestas de tres museos (Museo de la Estampación de Premià de Mar, Museo Nacional de Arte de Catalunya de Barcelona, Museo Pau Casals del Vendrell), a partir de entrevistas a sus profesionales, y a educadores que acudieron a dichos museos con alumnado menor de 3 años. Profundizando en sus materiales didácticos, objetivos educativos y tipología de experiencia dentro del museo, se puede observar cómo las propuestas se enmarcan en la educación artística. Los resultados muestran que el lenguaje plástico, musical y corporal son potenciados a través de la interacción con las obras de arte expuestas, exploración de técnicas artísticas, paisajes sonoros, experimentación sensorial y expresión corporal. El trabajo interdisciplinar de los lenguajes artísticos, en este caso a través de la interacción entre el museo y la escuela, en la etapa de 0 a 3 años, permite la interrelación de las tres áreas de la educación infantil: crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno, y comunicación y representación de la realidad.

Priscila Leonel, Eliane Patrícia Grandini Serrano

A criação na docência: dos processos poéticos ao ofício de ensinar.

Universidade Estadual Paulista

Ser professoras nos convoca a encontrar maneiras de como tornar o ensino de arte, um projeto emancipador e reestruturador das identidades, uma vez que a hierarquização das relações, infelizmente, tem atravessado o processo educativo brasileiro. Neste trabalho, utilizaremos a cerâmica como possibilidade educativa, almejando, propor outras reconfigurações de sociedade e reconfigurar as possibilidades de ser e estar no mundo. Como professoras artistas, nossa prática pedagógica visa estimular nos alunos uma experiência transformadora nos processos artísticos, que estimulem a conexão com sua cultura e ancestralidade. Se considerarmos o posicionamento freireano, ao dizer que educar é um ato de intervenção, assumimos uma postura de resistência, frente as incongruências, de nosso processo histórico, que reverberam no cotidiano dos alunos. Segundo o antropólogo francês David Le Breton (2016), o indivíduo percebe sua existência pelas ressonâncias sensoriais e vivências que o atravessam. Ao trabalharmos com a linguagem poética da cerâmica, é possível propiciar experiências estéticas e estésicas. A professora, artista e pesquisadora Maria Bethania Silveira (2014), diz que a argila pode fazer surgir uma reflexão por seu simples comportamento processual, pois ela possui como essência os princípios da transformação, da gestação, da germinação, do efêmero, do ciclo e do reciclar. Podemos então perceber que tais dispositivos poéticos transformam e ocupam um lugar sensível de protagonismo do ato artístico de ensinar e aprender.

Zhenyu Wang

EL BESTIARIO

Universidad de Granada

Bestiario es una instalación compuesta por seis piezas de pintura de 33x22cm cada una y que está realizada a través de una técnica mixta sobre papel. Concretamente, parte de un análisis de la educación basado en arte visuales el cual pretende tres objetivos específicos: Desarrollar un lenguaje pictórico a través de la gestualidad en el cual se integra lo aleatorio, espontáneo e incontrolado dentro un modelo de representación personal que se pueda utilizar de forma intencionada, crítica y expresiva para el estudio del ámbito de la educación artística. Elaborar un bestiario educativo, visto como proceso, a través del dibujo y la pintura gestual que enriquezca y cuestione nuestra imaginación sobre los personajes y actitudes de los protagonistas del ámbito educativo. En especial, del profesorado y del alumnado. Utilizar ambos recursos estéticos y artísticos (de pintura y dibujo) para representar de una forma nueva y original la educación, con la única intención de promover nuevas concepciones sobre ella y como consecuencia, el permitir a las personas observar visualmente la educación del pasado y del presente e incluso, imaginar la del futuro.

María Enfedaque Sancho, Sara Fuentes Cid, Olalla Cortizas Varela,
Martín Caeiro Rodríguez

*El álbum ilustrado como vínculo entre la experiencia artística y la
práctica educativa en los Grados de Magisterio*

Universidad de Zaragoza

Este proyecto de innovación docente desarrollado en tres universidades explora el proceso de creación de álbumes ilustrados como estrategia educativa en la formación del alumnado de Educación Infantil y Primaria. A través de la actividad creadora artística, el alumnado se convierte en creador activo, elaborando sus propios álbumes ilustrados. Este enfoque arteducador, permite a los docentes en formación reflexionar sobre las técnicas y lenguajes necesarios a la narración secuencial desde lo visual y vivenciar el proceso artístico en primera persona. Esto les permite afrontar los desafíos y singularidades que caracterizan al proceso creador. Al mismo tiempo, este proyecto incide en la figura del maestro y de la maestra como diseñadores de su propio material didáctico. A través de la creación de estos álbumes, se fomenta una comprensión profunda de la importancia de la creatividad, la expresión personal y el lenguaje visual en la educación que ocurre desde la infancia. Cuando el alumnado experimenta la enseñanza del arte desde el "hacer", desarrollan competencias no solo artísticas, sino también metodológicas y reflexivas útiles a otros aprendizajes, ofreciendo una vía para que los docentes integren enfoques experienciales en sus futuras prácticas pedagógicas. Los resultados obtenidos reflejan que esta inmersión en la creación artística transforma la visión del alumnado sobre la educación artística, promoviendo una educación más crítica, creativa e imaginativa conscientes de la relevancia de los procesos artísticos en su futura profesión.

Alba Soto

Universidad de Cádiz y Universidad Nebrija

Amanda Montes

Northeastern Illinois University

Siéntate cómo y dónde quieras

Este taller se enfoca en el ejercicio “Siéntate dónde y cómo quieras”, una práctica que Alba Soto lleva implementando durante varios años con estudiantes de máster que se están formando para ser docentes en áreas artísticas y multiculturales, y que ahora se amplía a profesionales del ámbito. Esta frase funciona como partitura de acción artística, invitando al movimiento y al cuestionamiento con el fin de romper con las estructuras y disposiciones acostumbradas, promoviendo la experimentación con nuevas formas de “hacer” y de “estar” en el contexto educativo. El objetivo principal es compartir una experiencia performativa en la que los conceptos de “habitar” y “desplazarse” se convierten en los motores principales que impulsan la reflexión colectiva sobre la relación entre cuerpo y espacio en el aula. En el marco del congreso, el taller se extiende a la creación de cartografías o mapeos, que se desarrollarán poniendo atención en las vivencias particulares de los participantes, para ponerlas en común y continuar con el desarrollo de la investigación. Con base en una metodología postcualitativa, el taller se concibe como un proceso abierto, colaborativo y multidireccional, donde la disposición hacia el “no saber” es esencial. Este enfoque valora la diversidad de experiencias y la variabilidad, promoviendo la incomodidad como punto de partida para cuestionar, en lugar de buscar respuestas fijas, y para construir y deconstruir el conocimiento desde una perspectiva crítica y subjetiva.

Jacob Sinsky

*The Soundtrack of Broadway: Jukebox Musicals and Their Impact on
the American Theatre Landscape*

Universidad de Jaén

From the opening of *Mamma Mia!* in London's West End in 1999, the number of stage musicals using the soundtrack of another artist's catalogue increased from less than ten in the entirety of the 1990s, to nearly 40 in the 2000s, and nearly 50 in 2010s. *Mamma Mia!* is often considered the inflection point for the jukebox musical. A jukebox musical is defined by the Cambridge Dictionary as "a play or film that includes many well-known songs by a particular singer, songwriter, or group." Since the turn of the century, jukebox musicals have been produced in the United States professional theatre circuit using the music of artists from Michael Jackson to Alanis Morissette, from Gloria Estefan to Green Day, from Alicia Keys to Neil Diamond. What does this sudden uptick in the production of jukebox musicals say about the changing preferences and expectations of audiences, the role of the composer in the creation of new theatrical work, and the future of the staged musical in the United States? In the form of a PowerPoint presentation, I intend to present examples of musical theatre works before and after the turn of the century and analyze their critical reception and public success. I will talk about the importance of nostalgia in theatergoers when considering music preferences as well as the impacts on musical theatre performance education in conservatories and universities. Using this context, I will predict the effects on the future of this important artform and the changing role of the composer.

Daniel Torres Cuesta

Menta en el jardín de Bach: Propuesta de intervención naturalista en la didáctica musical

Universidad de Jaén

La relación del ser humano con su entorno y con el resto de seres vivos ha ido cambiando sustancialmente a lo largo de la historia. La perfección de la técnica ha permitido a la humanidad diseñar ecosistemas propios que han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades del hombre; sin embargo, nuestros espacios urbanos y el estilo de vida actual nos han alejado del ambiente natural para atraparnos entre bloques de hormigón y realidades virtuales. Si bien nuestras sociedades empiezan a despertar ante la necesidad de restablecer un equilibrio con la naturaleza, pareciera que las plantas han pasado al último plano de las necesidades modernas. Ante estas premisas, surgen varios interrogantes desde la perspectiva artística: ¿Cómo se relacionan arte y naturaleza? ¿Qué podemos aprender del medio natural y de qué forma? ¿Cómo podemos dar visibilidad al mundo vegetal a través de las artes? Partiendo del proyecto realizado en mi Trabajo Fin de Máster y como respuesta a estas preguntas, expongo una propuesta pedagógica que pretende reivindicar el rol educador de la naturaleza a través de la simbiosis entre música y botánica. En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la planta de la menta será el germen que llevará a cultivar la música del Barroco y a reflexionar sobre la importancia del mundo vegetal a través del aprendizaje basado en proyectos. Como producto final, el alumnado desarrollará un jardín vertical y una propuesta artístico-musical que consistirá en la elaboración de una fuga musical donde se incluyan elementos vegetales.

Francisco Cuéllar Santiago, Vicente Javier Pérez Valero

*Plataforma 181º: Una iniciativa para la proyección artística de
estudiantes universitarios*

Universidad Miguel Hernández de Elche

Las estrategias de difusión de los artistas y creadores audiovisuales pasan, en la actualidad, por crear una buena gestión de la marca personal o profesional dentro del contexto de las redes sociales. La difusión, promoción y venta de la obra artística en Internet, a través de plataformas sociales gratuitas, acarrea vacíos legales que deja indefensos a estos artistas y su futura proyección. Nuestros estudiantes, y futuros artistas, como parte integrante de la sociedad y de la cultura a la que pertenecen, están sujetos a los mismos modos de comunicación e interacción que el resto de la sociedad. Dada la importancia de esta realidad, los creadores deben disponer de las herramientas y estrategias de difusión de la marca personal y de su propia obra, tal y como ya se viene realizando en las titulaciones con carácter artístico en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Esta propuesta versa sobre las fases de creación, y el establecimiento de una metodología de trabajo propia, para la implementación de una plataforma web que posibilitará a los estudiantes UMH de los grados en Bellas Artes, Comunicación Audiovisual y del doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo dar a conocer su obra artística y audiovisual, sin los abusivos condicionantes del mercado y de las plataformas comerciales de difusión (Redes Sociales), teniendo en cuenta su penetración entre el público y los aspectos legales.

Vicente Monleón Oliva

LÓVA Creación de una ópera en Educación Infantil

Generalitat Valenciana GVA

El proyecto LÓVA (La Ópera, un vehículo de aprendizaje) es una iniciativa educativa interdisciplinaria que utiliza la creación y producción de una ópera como herramienta para desarrollar habilidades sociales, emocionales y académicas en alumnado de diversas edades. Este proyecto musical vinculado con el ámbito de la Educación Artística se erige como línea formadora y didáctica para el curso 2024-2025 en el CEIP Benjamín Benlloch de Manises (Valencia) desde Educación Infantil hasta Educación Primaria. En este caso, se comparte la experiencia didáctica desarrollada durante el primer trimestre en una de las unidades de 4 años; partiendo de técnicas como la investigación-acción característica de la metodología cualitativa y la a/r/tografía como parte integrante de la Investigación Artística o Investigación Basada en las Artes. Durante el primer trimestre el profesorado es formado en dicho ámbito para implementar las primeras sesiones de aproximación a la creación de la ópera con el grupo a través de dinámicas de cohesión grupal, contextualización sobre qué es una ópera, retos a superar en gran grupo, elección del nombre de la compañía, trabajo de las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo y enfado) para la selección del tema y la tesis de la producción, y dibujo del logotipo representativo del equipo. Con esta primera parte implementada en el proyecto se pone en valor la significatividad que cobra la Educación Artística para canalizar el discurso del alumnado y para generar un clima de trabajo a través del cual el alumnado se forma, crece y se enriquece como sujeto activo en su proceso educativo.

David López Ruiz

Museo y formación docente: Hacia una integración efectiva de los espacios museísticos en la práctica educativa contemporánea

Universidad de Murcia

La relación entre los museos y la educación formal representa un campo de estudio fundamental para la formación de futuros docentes, especialmente considerando el potencial didáctico que ofrecen los espacios museísticos en la sociedad contemporánea. Este estudio analiza la integración de los museos como recursos educativos dinámicos en la formación inicial del profesorado. La metodología empleada se basa en una revisión sistemática de experiencias pedagógicas y programas educativos museísticos, evaluando su impacto en la formación docente y su posterior aplicación en el aula. Los resultados evidencian que la incorporación de experiencias museísticas en la formación inicial del profesorado potencia el desarrollo de competencias pedagógicas innovadoras y fomenta la implementación de estrategias didácticas más efectivas, especialmente en áreas como la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los hallazgos subrayan la importancia de establecer vínculos sólidos entre las instituciones museísticas y los centros de formación docente, así como la necesidad de desarrollar programas específicos que capaciten a los futuros educadores en el aprovechamiento óptimo de los recursos museísticos. Se concluye que la formación docente en torno al museo no solo enriquece las competencias profesionales del profesorado, sino que también contribuye significativamente a la transformación de las prácticas educativas tradicionales hacia modelos más interactivos y significativos.

Raquel Baixauli Romero

Nuevas miradas al aprendizaje sobre Fuentes de la Historia del Arte. De la experiencia en el aula a la exposición virtual

Universitat de València

Esta propuesta de comunicación se plantea como una reflexión a propósito de una experiencia en el aula que derivó en un proyecto mayor. El pasado curso académico, en el marco de la asignatura Fuentes de la Historia del Arte, dentro del Grado en Historia del Arte de la Universitat de València, el alumnado trabajó con fuentes para entender la situación pictórica de las aristas españolas en el entresiglos XIX-XX. Mediante el trabajo colaborativo, el grupo se encargó de someter a crítica los documentos para realizar una serie de ensayos finales que fueron evaluados siguiendo una rúbrica. Tras los resultados obtenidos, que generaron debates interesantes en el aula más allá de la disciplina, se planteó dónde reside realmente el aprendizaje y la posibilidad de extender lo aprendido a un público más amplio.

El siguiente paso para trascender lo académico y dirigirnos a la sociedad fue elaborar materiales para una exposición virtual. Esta acción fue posible gracias al servicio de bibliotecas de dicha universidad, que se prestó a la labor y se encargó del diseño. El resultado final fue un espacio de encuentro abierto, donde el alumnado elaboró unos videos en que se trazan temas de actualidad a partir de las fuentes. Desde la retórica, el dibujo, la fotografía, la performatividad o la literatura, el trabajo realizado presenta nuevas miradas para el aprendizaje y la educación artística.

Noemí Real Quesada

Exploraciones del Cuerpo en espacio y tiempo

La sociedad de consumo a la que nos enfrentamos, que celebra el materialismo y la satisfacción de las necesidades físicas del cuerpo, es en realidad la raíz que nos aleja de que el cuerpo humano más allá del conocimiento de sus partes y funciones, es una celebración maravillosa de la vida. Este retorno al cuerpo no es un regreso nostálgico a situaciones seguras y conocidas, por el contrario es un regreso crítico al cuerpo como fuente de inspiración. Este retorno significa mirar, escuchar, sentir y pensar acerca de nuestro cuerpo como una construcción que en sí misma nos provee de enseñanzas de vida, y más directamente a como habitar el espacio del museo desde la experiencia del cuerpo. La teoría de la imagen corporal que definen Kent Bloomer y Charles Moore defiende que "Todas las experiencias de nuestra vida, especialmente las que tienen que ver con el movimiento y el establecimiento de una persona en un espacio tridimensional, dependen de nuestro cuerpo, de su inevitable presencia". Partiendo de la pregunta ¿es todavía posible habitar el espacio del museo desde la experiencia del cuerpo? El taller de exploraciones del cuerpo en el espacio y el tiempo se propone como un espacio de experimentación y se conforma como un itinerario de propuestas que utilizan la interacción directa del cuerpo y el movimiento con la arquitectura contemporánea del museo hacia el descubrimiento espacial habitado como elemento potencialmente transformador. "Habitar el espacio del museo desde la experiencia del cuerpo es mirarlo desde la piel".

Rubén Vallejo Castillo

El arte como herramienta socioeducativa en contextos de inclusión social con menores

Esta comunicación analiza el papel del arte como herramienta socioeducativa en entornos de exclusión social, con un enfoque en niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad. Examina para ello el impacto de programas de prevención primaria, empoderamiento y cohesión comunitaria, destacando cómo el arte puede generar espacios seguros de expresión, fortalecer la autoestima, las identidades culturales y desarrollar habilidades socioemocionales.

Mediante la investigación en acción-participativa (IAP), se abordan prácticas donde el arte ha actuado como catalizador de resiliencia y cohesión grupal, así como otras limitadas a enfoques más lúdicos y ocupacionales. Este enfoque articula arte, voluntariado e inclusión social, empleando métodos participativos que implican a técnicos, especialistas, voluntarios y usuarios en talleres colaborativos organizados por instituciones y organizaciones dedicadas a trabajar con menores.

El análisis no solo resalta el potencial transformador del arte en la educación no formal, sino que también presenta metodologías artísticas replicables, adaptadas a programas orientados a la inclusión social y la lucha contra las desigualdades. La flexibilidad de este enfoque permite su implementación en diversos escenarios educativos y comunitarios.

Esta comunicación tiene pues, como objetivo el de destacar prácticas que utilizan el arte para transformar dinámicas grupales y personales, fomentando vínculos afectivos y contribuyendo a la creación de comunidades más resilientes. Además, propone un marco de referencia para asociaciones, instituciones y agentes educativos interesados en incorporar estrategias artísticas en sus intervenciones socioeducativas.

Julia Alarcón Luna

La investigación a partir del comisariado. Repensar la práctica científica desde los preceptos curatoriales

Universidad de Murcia

El comisariado de exposición suele ser, a priori, una práctica concluyente que, a modo de broche final, muestra los resultados de una investigación llevada a cabo sobre un tema. No obstante, revertir el proceso, comenzando por el comisariado y, a continuación, investigar a partir de lo que dispone el proceso curatorial, puede enriquecer tanto la propia muestra como ensanchar los objetivos de la investigación científica. «La obra gráfica de Ramón Gaya. Al encuentro de nuevas técnicas» se inscribe como exposición resultante de este proceso. Se trata, por lo tanto, de una alternativa a los procesos habituales de comisariado de exposición y de investigación, pero también de la educación dentro de la historia del arte. Se propone, por lo tanto, esta práctica como un modelo didáctico donde se da un mayor contacto con las fuentes primarias y, en el caso de esta exposición que se pone como ejemplo, con el museo como espacio, no solo expositivo, si no también de investigación. Así, la obra del artista y los distintos materiales como la bibliografía y los fondos en general que se encuentran en el museo serán claves para ambos procesos, que realmente correrán en paralelo, el comisariado de exposición y la investigación científica sobre la producción de un artista, en este caso, Ramón Gaya.

María Méndez Suárez, Telma Barrantes Fernández

Mediación en museos y espacios culturales y artísticos para la práctica educativa de los futuros maestros en formación

Universidad de Extremadura

El proyecto que aquí se plantea está diseñado para el fomento de sinergias entre profesores, estudiantes y profesionales de los campos del mundo de las Artes y la Educación, con el fin último de ofrecer una enseñanza de calidad e incidir en el rol de los alumnos como futuros profesionales educativos. Para ello, salimos del aula para interactuar en espacios culturales y artísticos, fomentando en ellos una nueva mentalidad basada en competencias y habilidades más cercanas a la realidad del siglo XXI.

La metodología empleada es el ABP, cuyos elementos esenciales se centran en la construcción de aprendizajes, a través de procesos inductivos y de investigación, basados en el planteamiento y resolución de problemas, mediante el trabajo en equipo multidisciplinar, emprendimiento, creatividad y autonomía como herramientas esenciales en los nuevos escenarios de aprendizaje.

Independientemente del área y asignatura del profesorado implicado en el proyecto, el hilo conductor de las propuestas es el aprendizaje de contenidos propios de dichas disciplinas y desarrollo de competencias educativas y profesionales a través del ARTE. Durante tres años consecutivos se han llevado a cabo multitud de experiencias multidisciplinarias que culminan en unas jornadas virtuales donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje.

Carlos Navas Vallejo

*El guerrero íbero audiodescrito: competencias artísticas en la docencia
universitaria de la traducción*

Universidad de Granada

En las últimas décadas, los museos han transformado su relación con el público mediante una adaptación de su discurso expositivo a las nuevas tecnologías y a los nuevos perfiles de visitantes. En este contexto, han surgido nuevas formas alternativas de comunicar el arte y los museos de una manera accesible para los visitantes con discapacidad mediante modalidades de traducción intersemiótica como la audiodescripción. Esta comunicación se enmarca en la didáctica universitaria de la traducción, con el objetivo es arrojar luz sobre maneras novedosas de formar a los traductores en el ámbito de las artes y la accesibilidad mediante la audiodescripción. Esta experiencia didáctica se enfoca desde el análisis de las diferentes competencias que se activan a la hora de audiodescribir una obra de arte, tomando como ejemplo el Guerrero íbero de la doble armadura. Se determinan qué competencias artísticas se activan en las fases de análisis de la información, producción de la descripción verbal, enriquecimiento y revisión de la audiodescripción, en base a las principales directrices de audiodescripción, así como de las competencias específicas más recurrentes en los currículos de Bellas Artes. Este enfoque demuestra cómo la audiodescripción contribuye al desarrollo de diferentes competencias artísticas en el alumnado de traducción, esenciales para su formación, así como para su concienciación sobre el papel social del arte y la importancia de la accesibilidad universal del patrimonio.

Jesús Morales López

El impacto del streaming en las prácticas de escucha y creación musical

Universidad de Jaén

El streaming ha transformado totalmente la manera en la que las personas consumen y disfrutan de la música. Esta investigación explora cómo las plataformas digitales (como Spotify, Youtube o Apple Music), influyen de forma directa tanto en las prácticas de escucha como en las dinámicas actuales de producción musical. Esta investigación constará de tres puntos principales: en primer lugar, estudiaremos la función de los algoritmos: cómo modifican la experiencia de escucha y cómo limitan la búsqueda de nuevos artistas. En segundo lugar, el impacto en las formas tradicionales de escucha musical: cómo el hecho de consumir sencillos o singles afecta a la escucha de álbumes completos. Y para finalizar, las implicaciones culturales y económicas: de qué manera el modelo actual de remuneración influye en los artistas, así como la influencia en el tipo de música que se crea en la actualidad. Para finalizar, se busca con este trabajo realizar una reflexión final sobre el poder del streaming y cómo puede llegar a replantear la relación entre la música, el oyente y los artistas, llegando a convertir nuestra sociedad en un ecosistema digital.

Cloe Masotta Lijtmaer

Potencialidades del álbum y del archivo familiar en la creación y en la educación artística

Universitat Autònoma de Barcelona

En el libro Tendremos que encontrar donde encontrarnos, me aproximo a través de la creación artística a mi archivo familiar desde una propuesta no solo documental sino también performativa. Sentada ante una mesa de luz, inscribo en un papel en blanco las marcas de mi lectura de las cartas que mi padre, Oscar Masotta, escribió a su madre cuando llegó a España desde la Argentina, en 1974. En mi lectura-acción, inscribo desde palabras subrayadas, a anotaciones al margen de la página, abriendo cuestiones afectivas o dejando la impronta del cuerpo que lee y siente calor o se fatiga en la acción lectora.

Esta publicación, en la que también propongo una reconstrucción de mi álbum familiar, forma parte de mi investigación artística, académica y docente sobre las posibilidades creativas y educativas del archivo familiar, que también he articulado en talleres como Lo inscrito, lo escrito (en el centro de arte La Capella), en colaboración con la artista Guille Mongan. O desde la creación audiovisual con “La historia desplazada”, en colaboración con Andrés Duque, para el proyecto educativo del MACBA, Historias del arte desde Barcelona.

Esta comunicación pretende exponer esta experiencia e investigación, y reflexionar sobre la potencialidad en la educación artística del trabajo entre la escuela y el museo, a partir de artistas que se acercan de diferentes maneras al archivo familiar, o también con los archivos del alumnado, propios o, porque a veces no los hay, reapropiados, como material artístico, potenciando trabajar en el aula la diversidad y riqueza de identidades que la habitan.

Cloe Masotta Lijtmaer

Una aproximación artística al archivo familiar. Del collage al fanzine

Universitat Autònoma de Barcelona

No sabemos si es posible enviar dos propuestas, pero hemos considerado idóneo proponer este taller para acompañar la comunicación presentada "Potencialidades del álbum y del archivo familiar en la creación y en la educación artística".

El objetivo del taller es explorar la potencialidad creativa, educativa y de establecimiento de lazos afectivos a partir del trabajo con el archivo familiar propio, o la potencialidad artística de archivos familiares "reapropiados", a veces encontrados azarosamente -pues hay personas que no tienen o conservan un archivo familiar propio-, en la comunidad educativa en la que se desarrolle. En primer lugar recogeremos los relatos que atraviesan los materiales elegidos por cada persona para compartir en el taller, inspirándonos en ejemplos de artistas que trabajan con archivos familiares propios o encontrados -la "reapropiación" de archivos ajenos es también una potente práctica artística. En segundo lugar trabajaremos a través de la reproducción en la fotocopidora y con técnicas como el dibujo o el collage para intervenir esos materiales, abriendo la cuestión de cómo se podrían integrar en un proyecto o una creación artística. Para, finalmente, crear un fanzine a partir de los relatos e intervenciones artísticas de sus participantes en o con el archivo.

Soledad Fernández Inglés, Juan Gabriel Morales Quesada

La educación artística en los dúctiles espacios de la deriva

Universidad de Málaga

En nuestra comunicación, mostramos una propuesta basada en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través de la percepción sensorial que procede de la deriva como acción. Buscamos incitar experiencias significativas que produzcan prácticas estéticas y artísticas que estimulen la capacidad crítica y expresiva y el aprendizaje relevante, sin perder de vista tres niveles fundamentales: ontológico (qué puedo conocer), epistemológico (cómo puedo conocerlo) y ético (desde las emociones que la misma práctica formativa me hace sentir - miedo, frustración, empatía, inseguridad, alegría, etc.- y el carácter crítico que impregna la experiencia).

Enmarcado en un proyecto de investigación (B1-2022_38) dirigido a la educación entre iguales en el alumnado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, traemos a este Congreso una actividad llevada a cabo en la asignatura Desarrollo curricular de las Artes Plásticas y Visuales de 2º de Grado de Educación Primaria.

El objetivo general es transformar las prácticas educativas mediante el aprendizaje entre pares con la finalidad de: 1.º poner en el centro la participación del alumnado en la óptica de una cultura artística que se construye desde la diferencia de forma conjunta, y 2.º adoptar un posicionamiento crítico que le lleve a comprender y facilitar el desarrollo de acciones de mejora para sí y para la sociedad. Los objetivos específicos que atraviesan el general son: proponer experiencias significativas en los espacios de la Facultad; equipar al alumnado de recursos como la percepción evocativa que le permitan trabajar lo visual con el fin de apreciar aspectos pasados por alto, y prestar atención a lo que sucede fuera y dentro de las imágenes y del sujeto.

Todo ello lo llevamos a cabo mediante la deriva, que la RAE define como algo que flota sin dirección determinada, dejándose arrastrar. En ese dejarse arrastrar sensorial, pretendemos que el alumnado tome consciencia de los paisajes que surgen al recorrer espacios físicos, metodológicos y educativos propios de la universidad como productora/reproductora donde situarse de forma crítica. Partiendo de la reflexión que genera, construir un relato del que emana un producto artístico.

La deriva, en el contexto de las artes plásticas, es un enfoque creativo que implica la exploración y el descubrimiento del entorno de manera espontánea y sin un destino predeterminado. Por ello, proponemos caminar sin rumbo en los espacios vivos y en constante cambio de la Facultad, permitiendo que los estímulos visuales, olorosos, sonoros o táctiles y las emociones resultantes guíen la experiencia del alumnado en lugares cotidianos, la materialicen y registren. Desde esta óptica, indagar la observación sensible, percibir los estímulos del espacio, expresar los aspectos clave que cada experiencia regala mediante la diversidad de formatos textuales como sonidos, textos, dibujos, collage, mapas, cartografías; en definitiva, mapeos de la vivencia originada en el “andar como práctica estética” (Careri, 2002) que abran un proceso de creación. Siendo así, caminar se convierte en un modo de investigar una práctica política y estética (Bassett, 2004).

Rocío Marín Navarro

Narrativa personal y creación artística: Una experiencia educativa interdisciplinar en la formación docente

El parto, como experiencia fundacional de la vida, ha sido históricamente silenciado y relegado a los márgenes del arte, con escasas representaciones visuales desde la perspectiva de sus protagonistas. Esta comunicación presenta una experiencia educativa desarrollada con los estudiantes del Grado en Educación Primaria que invita a repensar esta ausencia desde la creación artística, poniendo en valor la memoria y la identidad a través del relato autobiográfico.

La actividad partió de estas narrativas personales, sin referentes visuales previos, lo que planteó un desafío pedagógico al alumnado: imaginar y representar lo que no está visualmente codificado en la cultura dominante. Este enfoque fomenta la producción artística frente a la reproducción, cuestionando las dinámicas históricas que han invisibilizado ciertas experiencias femeninas en el arte y promoviendo la reflexión crítica sobre la construcción de significados visuales.

Desde la perspectiva de la educación plástica y visual, la propuesta se configuró como un espacio para explorar la intersección entre memoria, identidad y creación, destacando el potencial transformador de los procesos artísticos en la formación docente. La ausencia de imágenes preexistentes alentó al alumnado a conectar profundamente con las narrativas orales, generando obras cargadas de subjetividad y significados únicos.

Esta experiencia subraya la importancia de la educación artística como herramienta para visibilizar lo que no ha sido representado, empoderar relatos personales y resignificar prácticas culturales desde un enfoque inclusivo y crítico.

Hussein Al Maliki

*De los Límites a lo Ilimitado: Abrazando las Herramientas Creativas
Modernas*

Universidad de Jaén

En la era digital, el acceso a la información y los recursos se ha vuelto notablemente fácil, transformando la manera en que aprendemos y creamos. Sin embargo, esta comodidad suele ser subestimada, especialmente por las generaciones más jóvenes que nunca han experimentado las limitaciones de las tecnologías pasadas.

En esta presentación, resaltaré dos aspectos clave: la facilidad sin precedentes de acceder a información y referencias, y el impacto transformador de las herramientas modernas en el proceso creativo. A través de mi experiencia personal—pasando de diseñar en un ordenador con 6 kilobytes de RAM a utilizar tecnología avanzada de realidad virtual—ofreceré una perspectiva única sobre los avances rápidos que a menudo damos por sentados.

La presentación concluirá con sugerencias prácticas para fomentar un sentido de gratitud y conciencia entre los estudiantes de arte más jóvenes. Estas estrategias les animarán a reflexionar sobre los privilegios actuales y a aprovecharlos de manera más reflexiva en sus esfuerzos creativos. Ayudándoles a reconocer las vastas posibilidades disponibles hoy en día, podemos inspirar una mentalidad de innovación y aprecio. Este tema no solo conecta las limitaciones del pasado con las oportunidades actuales, sino que también empodera a los estudiantes para que maximicen las herramientas y el conocimiento a su disposición, transformando su camino artístico y su perspectiva sobre el aprendizaje.

José Eugenio Rubilar Medina

Archivo de la fragilidad: Una experiencia de indagación-creación para pensar-con la resiliencia

Universidad de Concepción

Las artes de la visualidad ofrecen una alternativa de experimentación que nos invitan a re-imaginar la vida y nuestras relaciones con el mundo. En el horizonte de una micro-política de la enunciación resulta necesario proyectar formas de creación que no se restrinjan únicamente a una exposición temática, sino que posibiliten la construcción de conocimientos críticos y colectivos. Atendiendo la importancia de poner en cuestión nuestra vulnerabilidad y las incertezas que envuelven las narrativas de nuestra existencia, resulta necesario propiciar experiencias educativas que puedan interrumpir los ordenamientos dominantes que coartan el pensamiento y restringen la imaginación, intentando así, potenciar formas de experimentación y creación que movilicen agenciamientos comprometidos y empáticos. En el grado de pedagogía en artes visuales, se desarrolló una experiencia formativa para rastrear las afecciones que emergen del contexto de la post-pandemia. En un desafiante experimento de transdisciplinariedad, se exploraron: el teatro de objetos, la performance y el videoarte para llevar a cabo la elaboración de una primera serie denominada “archivo de la fragilidad”. Aquí, la fragilidad emerge como un fenómeno sociomaterial que, enmarañado a las intensidades afectivas, nos invita a revisar los quiebres en términos de salud mental, las vulnerabilidades colectivas y los ecos corporales del aislamiento. Una propuesta de indagación-creación basada en las artes que proyecta discusiones éticas para pensar-con el sentido otorgado a la resiliencia en y más allá de la Universidad.

Ismael Teira Muñiz

El reto de ubicar el discurso artístico: los mapas mentales como elementos significativos. Experiencia en el grado en Bellas Artes

Universitat Politècnica de València

El trabajo analiza la experiencia llevada a cabo en la asignatura ‘Metodología de proyectos’ del tercer curso del Grado en Bellas Artes en la UPV y muestra los resultados obtenidos, particularmente enfocados en la lectura del mapa mental en múltiples morfologías y contextos como elemento significativo para el aprendizaje, la creatividad, la comunicación efectiva y el autoconocimiento. Los mapas mentales pueden ser entendidos como estrategias pedagógicas y creativas que, desde el pensamiento crítico y el análisis visual, permiten generar una panorámica en conjunto de un anteproyecto o producción en ciernes. Por su capacidad de relación de conceptos se constituyen –mediante un orden no tan determinado por la jerarquía como un mapa conceptual– como estructuras cognitivas en las que ubicar el discurso artístico de manera orgánica. Además, contribuyen al desarrollo autónomo de propuestas artísticas, contemplando aspectos tanto formales como de orden conceptual de manera interrelacionada. Si bien el aspecto diagramático es menos complejo que en los mapas conceptuales, el empleo de mapas mentales en la fase de ideación proporciona conclusiones satisfactorias rango de estudiantado de tercer curso del grado, también como ayuda para la superación de los denominados bloqueos creativos motivados por diversos factores.

Juan Manuel Torrado Martínez

La cerámica como puente entre arte, ciencia y humanidades

Universidad de Sevilla

Se presenta una experiencia educativa que articula las dimensiones artística, científica y humanística a través de la cerámica, desarrollada en un grupo de trabajo docente interdisciplinar con alumnos de secundaria. La propuesta toma como punto de partida el concepto de arte en la Antigua Grecia, explorando su evolución hasta la actualidad y subrayando cómo arte y artesanía comparten un origen común. Este marco permite analizar la transformación estética y técnica de la cerámica como manifestación cultural, destacando su papel interdisciplinar.

La experiencia educativa se basa en el diseño y desarrollo de una actividad que integra conocimientos de historia del arte, química de los materiales y análisis cultural. Se describe el proceso de creación de material didáctico adaptado al currículo, incluyendo recursos prácticos y ejemplos aplicados. La puesta en práctica en el aula ofreció al alumnado la oportunidad de explorar la cerámica tanto como medio de expresión artística como herramienta de conexión entre disciplinas, fomentando el pensamiento crítico y la creatividad.

Esta comunicación pone en valor el potencial de las prácticas artesanales en el contexto educativo contemporáneo, subrayando la capacidad de las artes para promover un aprendizaje transversal. Como conclusión, se destaca la relevancia de recuperar estas prácticas para contextualizar aprendizajes, inspirar enfoques pedagógicos innovadores y fortalecer el diálogo entre arte, ciencia y humanidades en la educación secundaria.

Natalia Tello Burgos

*Explorando la Teoría del Color a través de las Ilustraciones de
Carnovsky. Una propuesta educativa experimental y creativa*

Universidad de Almería

Este trabajo presenta una propuesta educativa que emplea las ilustraciones del estudio Carnovsky, para enseñar la teoría del color de forma práctica y creativa. Dirigido a estudiantes y profesionales del arte, la propuesta combina exploración visual, práctica artística y análisis conceptual. A través de las composiciones cromáticas de Carnovsky, los participantes reflexionan sobre las interacciones entre colores, sus efectos perceptivos y aplicaciones expresivas en la creación artística.

La propuesta consta de una introducción teórica sobre fundamentos del color, seguida de ejercicios prácticos enfocados en reinterpretar las ilustraciones de Carnovsky. Este enfoque busca fortalecer conocimientos técnicos, promover la creatividad y conectar el aprendizaje con procesos de creación personal y colectiva.

El objetivo fundamental es comprender los fundamentos y aplicaciones de la teoría del color usando ilustraciones de Carnovsky, fomentando el aprendizaje participativo y experiencial en educación artística. De esta manera se hace posible incentivar la creatividad mediante reinterpretaciones artísticas contemporáneas y reflexionar sobre la relación entre teoría y práctica artística.

La propuesta combina teoría breve con prácticas a modo de taller experimental que incluyen análisis visual, experimentación cromática con técnicas tradicionales y digitales, y creación de piezas originales.

Con este trabajo se espera obtener en los participantes una consolidación de conocimientos sobre color, el fortalecimiento de las habilidades analíticas y creativas, y demostrar el valor de recursos visuales contemporáneos como herramientas pedagógicas.

Finalmente, esta propuesta resalta el potencial de experiencias prácticas en la enseñanza artística y subraya la relevancia de integrar recursos innovadores para nuevas generaciones de creadores y educadores.

María Del Río Diéguez, Estefanía Sanz Lobo, Clara Megías Martínez,
Eva Cristina Mesas Escobar

Educación Artística sensible a la Salud Mental

Universidad Autónoma de Madrid

Uno de los desafíos más significativos para la sociedad actual es el alarmante aumento de los problemas de salud en la infancia-adolescencia. Como formadoras de futuros docentes, sobre la base de la evidencia de la relación positiva entre arte y salud, nos planteamos cómo abordar la complejidad que la realidad social lleva al aula a través de la educación artística; identificar y responder a situaciones de vulnerabilidad; y generar vías de autorregulación capaces de facilitar el manejo de situaciones difíciles, especialmente durante el practicum.

Diseñamos un Proyecto de Innovación Docente, con un Programa formativo denominado “Educación Artística sensible a la Salud Mental” (EAsSM), ofrecido como formación complementaria y voluntaria, para estudiantes de la especialidad de Dibujo del Máster de Profesorado en Educación Secundaria.

Su objetivo era el de desarrollar habilidades socioemocionales que les permitieran:

- Identificar las dificultades emocionales subyacentes a situaciones conflictivas dentro del aula.
- Atender a dichas dificultades como punto de partida para abordar dichas situaciones.
- Reconocer la dificultad de manejo emocional que implican las situaciones difíciles y disponer de recursos de autorregulación.
- Promover el desarrollo de un clima en el aula más seguro, ofrecer recursos que impulsen la mentalización y contribuir a la creación de relaciones saludables.

El programa, se implementó durante el curso 2023-2024, se ofreció al conjunto del grupo de estudiantes, se inscribieron el 50% y completaron la formación el 20%. Se presenta la metodología del programa y el análisis de su implementación, realizado a partir de entrevistas semiestructuradas a las participantes que lo finalizaron.

Eduardo Castillo Medina

Estructurar y Documentar la Práctica Artística en lo Contemporáneo: Guías Metodológicas como Herramientas para la Producción Académica y Profesional en la Educación Artística

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

En la actualidad, la práctica artística contemporánea requiere no solo de habilidades creativas o técnicas, sino también de competencias académicas que permitan evidenciar, argumentar y sistematizar los procesos de producción. Este trabajo analiza la importancia de contar con guías metodológicas específicas en el marco de la educación artística a nivel superior, enfatizando su rol en la formación de estudiantes capaces de estructurar formalmente sus proyectos de investigación y producción artística.

Como estudio de caso, se examina el programa de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, programa donde los estudiantes para obtener su título o grado académico deben realizar documentos recepcionales (tesis) que cumplan con estándares de rigor académico sin perder la noción de la práctica o la experiencia artística. Las líneas de investigación que se trabajan en dicha licenciatura son la producción artística, curaduría, museografía, gestión cultural y pedagogía del arte.

La intención de esta presentación es argumentar que el diseño e implementación de guías metodológicas para la elaboración de documentos académicos no solo mejoran los procesos formativos, sino que también fortalecen el perfil profesional de los egresados, conectando la práctica artística con las demandas académicas y profesionales en lo contemporáneo. Este enfoque integral subraya la relevancia de desarrollar competencias en escritura, planeación y sistematización, promoviendo una educación artística alineada con los retos actuales de las industrias creativas y culturales.

Esta reflexión aspira a contribuir al debate sobre la convergencia entre arte, pedagogía y producción académica, abriendo camino a propuestas que amplíen el horizonte formativo en la educación artística contemporánea.

Celia Ferreira, Sandra Palhares

Olhar e Recriar o Património Imaterial

Universidade do Minho

Apresentamos uma parte de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do doutoramento em Estudos da Criança, na especialização em Educação Artística e, através da qual quisemos compreender o impacto do artesanato têxtil do bordado de Guimarães, no desenvolvimento de competências técnico-artísticas, capacidades de comunicação e expressão, pensamento crítico e criativo, sensibilidade visual e estética, resolução de problemas e promoção da cultura e do património imaterial da região e na conceção e experimentação de artefactos locais.

A investigação pretendia ainda valorizar o património da região, introduzindo os têxteis como novas práticas pedagógicas, tomando como referência algumas obras de arte contemporânea que o integram, com vista a cruzar a tradição com a contemporaneidade e, desta forma, proporcionar novas aprendizagens para os alunos, consciencializando-os para a importância de preservar o património como forma de identidade e pertença a uma comunidade.

Nesta apresentação iremos mostrar alguns exemplos das recriações desenhadas pelos alunos, entre os 12 e 16 anos que frequentam as escolas que integram a investigação, localizadas no concelho da cidade de Guimarães, no Norte de Portugal. A partir dos motivos típicos dos desenhos do bordado de Guimarães, os alunos reinterpretaram e desenharam novos desenhos para fazerem os seus bordados que, são também parte dos dados recolhidos para confirmar o desenvolvimento de competências técnico-artísticas.

Juan Pablo Meneses Gutiérrez

Investigación artística: caminos hacia la creación

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

El objetivo de esta ponencia es explorar instrumentos para evaluar el arte contemporáneo a través de la investigación artística, permitiendo realizar valoraciones subjetivas y precisas en el ámbito académico. Esto se traduce en herramientas para analizar los dispositivos y procesos creativos mediante los cuales los artistas desarrollan sus obras. La investigación artística propone una metodología que posibilita evaluar tanto los procesos como la producción en el arte contemporáneo. En este contexto, los artistas contemporáneos trascienden las convenciones estilísticas, renovando la elocuencia de sus medios expresivos. Este cambio no implica ignorar la tradición, sino profundizar en el núcleo del sentimiento y pensamiento humanos (Arnheim, 2006).

La ponencia destacará cómo un artista investiga desde la concepción de una idea hasta el montaje de una obra, entendiendo la metodología creativa como un instrumento fundamental para la investigación. Además, se abordarán competencias pedagógicas y docentes, enfatizando la importancia de la producción artística activa y el conocimiento del contexto histórico del arte contemporáneo.

Carmen Gloria Sánchez Duque, Gonzalo Andrés Ruiz Muñoz

Narrativas de género en formato de teatro lambe-lambe

Universidad Finis Terrae

Mediante el desarrollo de una propuesta de creación teatral innovadora para ser aplicada junto a docentes y estudiantes de educación secundaria en Chile. La Compañía de Teatro Perrobufo, especialistas en vincular el teatro con la educación, el año 2024 introduce metodologías provenientes de la pedagogía teatral y el teatro lambe lambe, como estrategias socio educativas, que motivan el encuentro con el cuerpo expresivo, las emociones y los objetos, actuando como herramientas para crear, relacionarse y crecer, presentando múltiples posibilidades para la mejora de habilidades comunicativas, creativas y afectivas entre los estudiantes. El objetivo ha sido valorar cómo el alumnado de 3.º de educación secundaria perteneciente al Liceo multigénero Dra. Eloísa Díaz de Chile, han sido capaces de reflexionar sobre perspectivas de género a través de la creación de 16 teatros lambe lambe. Los resultados demuestran que, el teatro como medio educativo ha contribuido en los estudiantes a adquirir confianza en sí mismos y hacerles más conscientes de su propia capacidad de comunicación, brindándoles la posibilidad de disfrutar y jugar del proceso de aprendizaje, de manera coeducativa, siendo actores y protagonistas, pero también como espectadores que se encuentran en un constante desarrollo de una autonomía estética. Concluyendo que el teatro lambe lambe ha sido una poderosa herramienta que ha permitido el análisis y transmisión de opiniones sobre cuestiones de género, bajo una experiencia escénica sensorial, emotiva e íntima.

Irene Ortega López, Roberto Herrero García

Escribir sin dar puntada con hilo. Materiales de un taller en torno a la escritura en la creación e investigación artística

Universidad Complutense de Madrid

¿Qué papel tiene la escritura en las facultades de Bellas Artes?

La escritura ha sido (y es) una práctica obviada dentro de los estudios artísticos. A menudo, solo aparece cuando nos vemos obligadas a defender nuestras propuestas teóricas y trabajos académicos, ya sean artículos, TFGs, TFMs o tesis doctorales. Esto, a menudo, es percibido como la imposición de un lenguaje ajeno a la práctica artística, que intenta implantar un sistema de validación universitaria ideado desde otras áreas del conocimiento. A pesar de que el medio escrito guarda, en su propia materialidad, una potencia única como herramienta para la creación artística, existen pocas facultades de Artes con asignaturas dedicadas a reflexionar sobre el texto en sus planes académicos.

Conscientes de esta problemática, pusimos en marcha “Ponerse a escribir sin dar puntada con hilo: taller de escritura desde la investigación y la práctica artística”, una propuesta de cuatro sesiones que se celebró en septiembre de 2023 en la Facultad de Bellas Artes (UCM). El taller se concibió como una suerte de laboratorio en el que, a partir de una serie de ejercicios compartidos, se trabajó de manera colaborativa y experimental. Desde una concepción de la escritura al margen de autorías individuales, buscamos estrategias para rescatar lo artístico de nuestras prácticas de escritura y trabajar desde el carácter plástico, material y corporal del texto.

En este póster, recogemos algunos de los ejercicios desarrollados a lo largo del taller, para que, a modo de partitura, puedan ser activados en otros lugares y contextos.

Lucía Gómez Soler

Fantasmas

Universidad Complutense de Madrid

Esta investigación explora el arte postal como herramienta pedagógica para fomentar los cuidados en la comunidad educativa en un instituto del norte de la comunidad de Madrid. El alumnado intervino postales inspiradas en obras de artistas históricamente invisibilizadas, utilizando el bordado como un gesto artístico y simbólico, para posteriormente escribir mensajes destinados a compañeros, profesorado y personal de limpieza. Este proceso estableció redes de cuidado, resaltando la importancia de todos los agentes que conforman el tejido escolar.

El proyecto resignificó prácticas artísticas vinculadas tradicionalmente con lo femenino, como el bordado, y las trasladó a un espacio educativo donde se reivindicaron como herramientas transformadoras. Inspirada en artistas como Judy Chicago y las Guerrilla Girls, esta experiencia rescató técnicas silenciadas, vinculándolas al activismo y generando nuevas narrativas colectivas de reconocimiento y afecto.

Los participantes destacaron el impacto de este proceso en la creación de un entorno seguro, señalando que cuidar no solo implica atender, sino también escuchar, valorar y transformar. Aunque las firmas artísticas se identificaron como contextos fértiles para abordar los cuidados, el proyecto demostró que este enfoque puede trascender áreas, nutriendo la educación en valores desde múltiples disciplinas.

A través de esta propuesta, el arte se convirtió en un acto de resistencia y cuidado, permitiendo al alumnado experimentar la empatía como un aprendizaje compartido y revelando la capacidad del aula para humanizarse mediante la creación colectiva. Este modelo invita a ser replicado y expandido en futuros proyectos educativos.

Begoña Yáñez Martínez, Lorena López Méndez, Noelia Antúnez del Cerro y Sata (Lidia) García Molinero

Mural de tetas: creación colectiva del Taller Textil Tetil

Universidad Complutense de Madrid

El proyecto que presentamos es el proceso y obra final del Taller Textil Tetil realizado en 2023 dentro de las acciones complementarias de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Tiene como antecedentes el Club de Creación Textil y la investigación realizada por dos de las integrantes de este grupo, Noelia y Lorena, en torno a la representación del pecho femenino y la repercusión en la sociedad.

Conectamos con la obra de múltiples artistas que trabajan el pecho desde una perspectiva de género, de divulgación, de reivindicación, como cotidianeidad, etc. En los diferentes fotoensayos puede verse esta relación.

La actividad se desarrolló como un espacio de creación textil comunitario que permitió unirse a personas de diferentes procedencias para tejer, coser y conversar. Lo que no se puede mostrar aquí, que también es resultado del proceso, es el espacio de cuidados que se generó alrededor de los distintos fragmentos de este Mural de tetas.

Finalmente presentamos el cierre de este proceso que desemboca en una exposición colectiva realizada en Ávila en el Palacio de Los Serrano entre el 23 de octubre y el 23 de noviembre de 2024. Con el título Nuevas Enseñanzas reunía los resultados de proyectos realizados en el área de Didáctica de la Expresión Plástica de nuestra facultad. El Mural de tetas es la obra conjunta que resultó del taller. Este es su primer viaje, pero seguirá viajando para mostrar los resultados de nuestra experiencia.le.

Marta Villanueva Padilla

CERO A LA IZQUIERDA: Una reflexión sobre la posición social de la mujer rural

Universidad de Jaén

¿En el mundo rural hay mujeres? ¿Qué hacen las mujeres rurales? Normalmente, cuando pensamos en el mundo rural, inmediatamente recordamos imágenes de hombres fuertes realizando tareas laboriosas y duras en el campo y, solamente si nos paramos a pensar dónde están las mujeres, aterriza en nuestro pensamiento la imagen de mujeres realizando las tareas domésticas o cuidando de las personas más jóvenes o las más mayores.

Esta instalación tiene como objetivo acercar la reflexión crítica sobre el papel que la cultura, prejuicios y estereotipos ha impuesto a las mujeres rurales, pudiendo conocer mejor el entorno rural y la vida de estas mujeres a través de pequeñas partes de sus historias de vida.

La instalación “CERO A LA IZQUIERDA” se compone de fotografías que muestran los rostros de diferentes mujeres rurales, cada una de ellas acompañada de un código QR que nos lleva a un audio en el que cuentan una pequeña parte de su historia de vida. En la parte izquierda habrá otra fotografía de un número 0 que representa la locución verbal que da título.

Fernando Trujillo Sáez, Angelina Lorelí Padilla Hernández

PLANEA: resultados de la evaluación externa de la Red de Arte y

Escuela y sus proyectos en la educación pública

Universidad de Granada

PLANEA, Red de Arte y Escuela, es una iniciativa de la Fundación Carasso que impulsa la innovación artística en escuelas públicas en colaboración con agentes culturales. Durante más de cinco años, PLANEA ha promovido prácticas artísticas como herramientas de aprendizaje y mejora educativa. Con la coordinación de ZEMOS98, PERMEA y Pedagogías Invisibles, y la colaboración de las correspondientes Consejerías de Educación, la Red opera fundamentalmente en Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, involucrando a más de 275 centros educativos y 132 agentes culturales.

Esta comunicación aborda los hallazgos de la evaluación de PLANEA en el curso 2023-2024 desde tres ejes: palancas de éxito, impacto y desafíos. Entre las claves para el éxito destacan la implicación de equipos docentes, la colaboración con agentes artísticos y el enfoque de participación activa del alumnado. Los proyectos favorecen el desarrollo socioemocional del alumnado y de competencias clave. Además, se observa un impacto positivo en la transformación de espacios escolares y en la transversalidad curricular. Entre los desafíos se encuentra la sostenibilidad de la Red dada la necesidad de recursos externos, la demanda de tiempo y coordinación para los centros, y el análisis y puesta en valor de los logros de la Red. Además, la evaluación externa de PLANEA nos permite ver que la Red se consolida como un referente en educación artística a través de la apertura de espacios de experimentación para docentes, agentes, alumnado y comunidad y como parte del diálogo sobre el potencial transformador de las artes en la educación.

Fabio Ricardo Bastos Gomes

Autonarrativas queer del proceso artístico creativo en Leonilson y Ocaña

Universidad de Jaén

La autonarrativa queer en el arte se refiere a la práctica artística creativa que implica una narrativa autobiográfica que se centra en la perspectiva de artistas LGBTQ+ que utilizan sus propias experiencias personales, identidades y vivencias como base para la creación de obras. Esta forma de expresión artística a menudo busca cuestionar la normatividad, romper con estereotipos, problematizar las normas culturales y sociales relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género y también visibilizar las experiencias de vida de las personas LGBTQ+, desempeñando así un papel importante en la construcción de la historia y la memoria cultural queer. En esta investigación se analizó la autonarrativa del proceso artístico creativo de dos artistas que han influenciado el arte queer contemporáneo: José Leonilson (1957-1993), artista brasileño que abordó temas íntimos y personales relacionados con el amor y la sexualidad en sus creaciones; y José Pérez Ocaña (1947-1983), artista español que desafió las convenciones de género y sexualidad en su arte. Para tanto, se consideró las creaciones artísticas y las reflexiones personales de los dos artistas partiendo de sus propias palabras presentes en entrevistas, textos en diarios y audios grabados a modo de diario. A través de este estudio fue posible percibir cómo cada artista incorporó elementos autobiográficos en sus obras, creando una conexión íntima entre sus vidas y sus expresiones artísticas y tejiendo reflexiones acerca de la identidad queer, ya sea explorando el amor, la sexualidad, la enfermedad o cuestionando la heteronormatividad. En este sentido, estos dos artistas siguen influenciando el arte queer contemporáneo y sirven como testimonios relevantes de la experiencia LGBTQ+ y su impacto en los procesos artísticos creativos.

María Gil Gayo, Irene Ortega López

Llevar la mirada al suelo. Relatos personales en torno a la crisis climática desde las prácticas artístico-educativas

Universidad Complutense de Madrid

Una de las problemáticas relacionadas con el cambio climático que más afectan a las ciudades es la desertificación: el proceso por el cual los suelos dejan de ser fértiles, lo cual intensifica las sequías y las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos.

“¿Podrías recordar qué suelos pisas en el trayecto de casa al colegio? Baldosa, acera, asfalto, tierra, acera, baldosa, acera, acera, césped, tierra, baldosa.”

Esta fue la acción con la que arrancaba el taller en torno a la desertificación, desarrollado dentro del proyecto de investigación y divulgación "El clima en la cuerda floja: imaginando externos futuros" (FCT-22-18142), financiado por la FECYT. El proyecto, desarrollado por un equipo interdisciplinar que reunía investigadoras de la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM tenía como objetivo dar a conocer los fenómenos meteorológicos extremos que afectaban al cambio climático y, para ello, apostaba por las prácticas artísticas contemporáneas como vehículo de reflexión y concienciación en torno a la emergencia climática.

En este caso, un solo cambio de mirada, un cambio en la posición del cuerpo, daba como resultado una sucesión de imágenes de suelos desertificados en su mayoría que nos hablaban del impacto de la urbanización en la progresiva desertificación y degradación de los suelos. Una apuesta por el arte como herramienta de conexión desde lo subjetivo y anecdótico, capaz de acercar problemáticas complejas como el cambio climático a la experiencia concreta, donde se evidencian aspectos colectivos en torno a lo común.

Josep Manuel Juan Moraleda

Taller de papel artesanal y marcas de agua

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia

La presente propuesta se basa en la realización de un taller de papel artesanal en el que los y las asistentes podrán participar y adquirir los conocimientos fundamentales para la forma y puesta del papel con fines artísticos y de diseño.

A su vez se utilizarán unos moldes que incluyan la marca de agua identificativa del congreso III CIVARTES 2025.

El taller deberá realizarse en el museo el primer día del congreso (22 de enero) para poder realizar el prensado y el secado de los papeles, que los participantes se llevarán el último día del congreso (24 de enero).

La sesión del taller de 45 minutos incluirá una introducción teórica y una pequeña práctica de elaboración artesanal.

Fabio Ricardo Bastos Gomes

Entrelazando hilos de memorias y vivencias queer

Universidad de Jaén

Esta comunicación presenta parte de la investigación artística realizada en mi tesis doctoral, enfocando en cómo las luchas históricas y contemporáneas por los derechos de las personas LGBTQ+ ha influenciado en mi vida y en mi proceso creativo. Las obras de arte presentadas fueron realizadas mediante las técnicas del punto y del bordado, convirtiendo de esa manera el acto de tejer en una herramienta artística para expresar experiencias personales y proponer reflexiones sobre la heteronormatividad. Las piezas se pueden clasificar en cuatro subgrupos temáticos: homofobia y discriminación; igualdad y derechos LGBTQ+; VIH/SIDA y sus implicaciones; y artistas y activistas que han influido en mi trabajo. En definitiva, el arte se presenta como un medio esencial para documentar la memoria de este grupo de personas, sensibilizar al público y promover reflexiones sobre amor, sexualidad y género, y también proponer caminar hacia un mundo más empático e inclusivo. Así, invito a las personas a participar en un diálogo más amplio sobre igualdad y diversidad de la experiencia humana.

Laura Villanueva Padilla

La encantada del Puerto. Narrativa visual en un libro artístico

Esta investigación artística nace del interés por mostrar una nueva visión del concepto de libro, con el fin de poder trasladar la idea a las aulas. Es un proyecto creativo que se centra en la experimentación y realización de un libro artístico, tomando como eje vertebrador la filosofía del artista Emilio Sdun, para abordar la leyenda santistebeña de “La encantada del Puerto”.

Hoy en día, es necesario mostrar las diferentes vías de expresión y comunicación para ampliar el conocimiento didáctico, y poner en valor las composiciones inclusivas que ofrecen como resultado final, técnicas artísticas con forma y sentido propio que hacen que se amplíen la capacidad de comprender el mundo que les rodea.

Al fin y al cabo, esa es la intencionalidad de esta creación artística y cultural, que aúna los ámbitos de la historia, la literatura y el arte en un solo ente, intentando fomentar y poner en valor el entorno rural, concretamente el del pueblo de Santisteban del Puerto.

Irene Covaleda Vicente, Leticia Fayos Bosch, David López Ruiz, María Teresa Colomina Molina

El mail art como recurso educativo

Universidad de Zaragoza y Universidad de Murcia

En el presente proyecto llevado a cabo en la Universidad de Murcia con los alumnos de los grados de Magisterio Infantil y Primaria de la facultad de Educación proponemos poner en contacto a los futuros maestros y maestras con los escolares a través de workshops creativos colectivos que sirvan como experiencia de aprendizaje tanto para los futuros maestros y maestras como para los escolares. Nuestra propuesta permanece fiel al abordaje de la sostenibilidad como capacidad transversal para el estudiantado universitario e incorpora experiencia adicional generada a partir de la relación universidad-escuela, con la pretensión final de seguir extrayendo lecciones acerca de cómo abordar la sostenibilidad en las aulas y cuál es la potencialidad educativa de los recursos artísticos (mail art).

Elegimos la producción de postales artísticas (Mail Art) porque es una herramienta sencilla (aunque admite un alto grado de innovación y complejidad), accesible y económica (barata por su versatilidad en los materiales a utilizar), y especialmente de alto potencial comunicativo .

Los resultados obtenidos de este workshop resultan realmente interesantes tanto a nivel plástico como reflexivo sobre temas de sostenibilidad que tanto nos atañen en estos tiempos.

Verónica Chust-Pérez, Rosa Pilar Esteve-Faubel

El impacto de la colaboración interdisciplinar y las TIC en el desarrollo de las soft skills en estudiantes de 2º ESO

Universidad de Alicante

En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la educación debe formar a los estudiantes no solo en conocimientos técnicos (hard skills), sino también en habilidades sociales y emocionales (soft skills), esenciales para el éxito personal y profesional. Sin embargo, el desarrollo de estas últimas suele relegarse a etapas educativas superiores, si bien tratándose de habilidades relacionadas con la personalidad y las emociones, es importante que se incorpore en el sistema educativo desde las etapas iniciales, con el fin de conocerlas e ir desarrollándolas a lo largo de la vida.

Este estudio exploró si combinar inglés, artes visuales y tecnología mediante la herramienta Book Creator en proyectos colaborativos puede fomentar las soft skills en estudiantes de segundo de ESO. La actividad consistió en la creación de un libro digital que integraba grafitis y textos en inglés.

Mediante grupos focales y análisis cualitativo usando el software Atlas.Ti23, se halló que el 100% de los estudiantes percibió el trabajo como auténticamente colaborativo, asumiendo responsabilidades y resolviendo conflictos de manera autónoma. Además, el 98% destacó el interés generado por el uso de Book Creator.

Estos resultados sugieren que la integración de diversas áreas del conocimiento y herramientas tecnológicas favorece un entorno ideal para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, contribuyendo a formar ciudadanos más preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

Inmaculada Villagrán Arroyal

Del detalle a la síntesis de la forma mediante la gráfica vectorial

Universidad de Málaga

La representación simplificada y esquematizada de las formas y figuras tomadas del natural es una constante que reconocemos como legendaria, una práctica gráfica muy común desde tiempos inmemoriales cuya metodología siempre se ha aplicado con la finalidad de conseguir un correcto entendimiento de los elementos representados trasladando un mensaje gráfico donde se prioriza el significado de la forma antes que el detalle. En esta comunicación mostramos paso a paso cómo este procedimiento de simplificación de formas lo podemos recoger haciendo uso de diferentes herramientas gráficas digitales, principalmente vectoriales, reduciendo progresivamente el número de datos hasta llegar a la síntesis total de las formas manteniendo la composición y facilitando la comunicación sin perder el mensaje original. Se trata de un trabajo de investigación que nace de los resultados obtenidos de los proyectos de síntesis realizados por estudiantes de la asignatura Procesos del Dibujo para el Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga para los cuales, este proceso de reducción de detalles y elementos resultaba tedioso y difícil de procesar. Con esta metodología, la gráfica vectorial y otros sistemas gráficos digitales trabajan la imagen analizando sus contornos, líneas, siluetas o sombras hasta su máxima reducción en formas básicas correctamente tratadas, ofreciéndonos una nueva visión de la imagen reducida al máximo en sus formas, pero manteniendo en todo momento la idea principal.

Ángela Barrera-García; Dolores Álvarez-Rodríguez

Iniciación a la investigación a través del vídeo ensayo colectivo en un contexto de Enseñanza Obligatoria

Universidad de Granada

Esta experiencia propone y activa una serie de estrategias de enseñanza aprendizaje a través del uso del vídeo ensayo como herramienta de iniciación a la investigación con un grupo mixto de catorce estudiantes de 4º de la ESO. Nace de un proyecto PIIISA 2024, y duró un total de tres sesiones, con lo cual nuestro principal objetivo fue aprender a hacer un vídeo-ensayo colectivo. Con el fin de profundizar en los procesos creativos, especialmente en cómo ayuda el arte y la tecnología a la conexión entre personas, se empleó una metodología basada en las Artes con dos tipos de estrategias, unas individuales (vídeos-identitarios) y otras colectivas (vídeo-entrevistas y vídeo-performance).

Durante todo el proyecto se trabajó de manera horizontal, las mediadoras únicamente hicieron una labor de coordinación, de tal forma que el alumnado se transformó en autores de sus propias creaciones de arte, dividiéndose por equipos en los que se generó tanto el sonido como la imagen final. Concluimos que utilizar las TIC y la imagen como medio para investigar de manera responsable y crítica desde la práctica colectiva es un método eficaz para abordar cuestiones identitarias desde una manera sencilla y divertida, potenciada por el rol activo que tomó cada participante en la creación de la obra final.

Noemí Peña Sánchez

Activando miradas corporeizadas en la visita al museo

Universidad de La Laguna

En el marco del proyecto DECHADOS: Creatividad inclusiva en secundaria mediante la relación entre centros educativos y museos hemos desarrollado desde el año 2023 diferentes estudios observacionales sobre visitas guiadas dirigidas al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del centro educativo Acaymo-La Candelaria en las exposiciones temporales del Tenerife Espacio de las Artes (TEA) en Santa Cruz de Tenerife.

En estas visitas comprobamos como persiste la necesidad de comprender el objeto artístico desde la voz de las educadoras y la vigencia del discurso curatorial del museo durante estos recorridos. Del mismo modo, también observamos en dos de las visitas guiadas, que paralelamente al discurso de las obras, las educadoras activan una mirada corporeizada hacia ciertas obras artísticas propiciando un diálogo propio entre el sujeto y la obra. Comprobamos como estas acciones activan nuestro pensamiento crítico a través del cuerpo y por ende la sensorialidad construyendo lecturas que complementan, contrastan o incluso alteran la producción de significados propios. Presentamos así este fotoensayo compuesto por las interacciones observadas entre el público adolescente y aquellas obras en las que se brindan acciones que tienen el propósito de acercarnos corporalmente a la obra y producir recorridos alternativos durante la visita. Este análisis visual nos permite comprender la relevancia de fomentar estas acciones a modo de vivencias y que trasciendan del discurso basado en la oralidad. Consideramos así el museo como un contenedor de experiencias creativas que busca cada vez más establecer nuevos diálogos con su público.

Estefanía De Haro Martín, Rafael Marfil Carmona y Jorge Juan Torrado
Sánchez

*EXPLORARTE. UNA INDAGACIÓN VISUAL SOBRE LOS PROCESOS
PREVIOS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN CONTEXTOS ESCOLARES EN
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA PERIFERIA DE TEGUCIGALPA*

Universidad de Granada

Este estudio se centra en la identificación y representación visual de los procesos previos a la creación artística del alumnado que participó en el proyecto Bombearte 2024 y que se llevó a cabo en colegios ubicados en las colonias más alejadas de la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Concretamente, en un entorno educativo caracterizado por la marginación, la delincuencia, la exclusión social y la pobreza extrema.

El objetivo principal de esta investigación es indagar cómo se manifiesta este proceso interno en este alumnado a partir de examinar y retratar las respuestas físicas y emocionales que afloran durante estas etapas iniciales. Para ello, se ha utilizado la fotografía para generar una perspectiva visual que representa estéticamente las huellas visibles más características relacionadas con las conductas de expectativa, observación atenta, sorpresa, admiración, ante la creación artística y sus resultados.

Como metodología, la investigación educativa basada en las artes visuales ha permitido combinar este enfoque prospectivo con la observación a través de la imagen y su organización espacial, permitiendo generar una idea visual sobre las respuestas corporales y emocionales del alumnado antes, durante y después de crear arte.

Entre los resultados obtenidos destaca que, aunque no se pudo determinar una correlación precisa entre estas manifestaciones representadas, sí que se pudo constatar visualmente que durante el proceso previo a la creación existen unas respuestas físicas, emocionales y de interacción social determinadas que pueden generalizarse, al menos, entre este colectivo concreto.

Romina Vera Barriga

La(De)construcción visual de nuestra propia imagen

Universidad de Granada

Este estudio muestra cómo la creación artística nos beneficia de manera educativa y terapéutica a través de la constante búsqueda de deconstrucción de los estereotipos y las presiones impuestas sobre las mujeres. Desde el conocimiento situado y mediante un análisis de contenido a través de las imágenes, se emplean la fotografía, especialmente el autorretrato, junto con la palabra y la performance como herramientas contestatarias de expresión.

Las acciones artísticas creadas están dirigidas a mujeres (siendo los sujetos de estudio) con el fin de enseñarles a utilizar la fotografía y el autorretrato como herramientas de autoconocimiento y expresión. La intención final es desarrollar un proyecto que resalte la necesidad de trabajar el empoderamiento a través de la fotografía y las diversas técnicas con las cuales podemos visibilizar los traumas y las dudas personales, generando así un conocimiento colectivo y habilitando la expresión artística como un canal de solución a muchos problemas sociales que nos afectan y dificultan un crecimiento y desarrollo equilibrados. Considero importante empoderar la visión femenina, que ha sido silenciada durante años, y proporcionar herramientas para sanar y reconstruirnos a partir de una nueva forma de mirarnos.

Fernando Bayona González, Ángela Barrera-García

ESTEREOTIPOS, IDENTIDAD Y MEMORIA COLECTIVA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA CONSTRUIDA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN PROYECTO MULTIMEDIAL PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Universidad De Granada

La comunicación analiza a nivel visual y conceptual la máscara como elemento configurador cultural, centrando su interés en conceptos ligados a la bestia, real y/o ficticia, como representación de lo violento y misterioso presente en el legado oral y escrito, y sus múltiples capacidades narrativas. Una suerte de estrategia para analizar arquetipos y/o estereotipos, identidades y roles comúnmente aceptados que conforman la sociedad donde se desarrollan.

A través de la A/r/tografía, la Investigación Basada en Artes y el Aprendizaje Basado en Proyecto, la propuesta aborda los instrumentos, los procesos de trabajo y los resultados formales desarrollados por un grupo de estudiantes de Grado en Educación Primaria. Se promueve así la representación de conceptos identitarios que impregnan la cultura popular y la mirada crítica hacia estereotipos insertos en la cotidianeidad utilizando para ello la fotografía construida y la Inteligencia Artificial.

La experiencia se estructuró en cuatro fases: la primera supuso una investigación del imaginario popular-colectivo a través del arte y la mitología; la segunda consistió en la proyección gráfica y planificación de la propuesta a desarrollar; en la tercera se creó y representó el proyecto para ser fotografiado con equipación profesional en el estudio fotográfico de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada; para concluir con la intervención de las imágenes a través de software de Inteligencia Artificial, transformándolas en pequeñas cápsulas audiovisuales.

Se pretende así asentar un proceso de trabajo, que más allá de obtener unos resultados artísticos de calidad, fomenten en los futuros educadores la práctica de la fotografía y los nuevos recursos multimedia como una herramienta de enseñanza-aprendizaje para expandir el uso de las Inteligencias Artificiales.

Fernando Bayona González, Rocío Lara Osuna

*DEL TABLEAU VIVANT A LA FOTOGRAFÍA CONSTRUIDA: LA
REINTERPRETACIÓN Y LA REFERENCIALIDAD COMO ESTRATEGIA
PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA*

Universidad de Granada

La comunicación analiza, a través del fotoensayo, los resultados visuales obtenidos en varias propuestas educativas llevadas a cabo en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas, desarrolladas por la doctora Rocío Lara y el doctorando Fernando Bayona, en el Grado de Educación Primaria y el doble Grado en Educación Primaria y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte respectivamente, en el campus de Melilla de la Universidad de Granada.

La propuesta la integran una selección de imágenes realizadas por el alumnado, que mediante reinterpretaciones libres en clave contemporánea a través de la técnica fotográfica, reversionan obras pictóricas de autores como Caravaggio, Vermeer, Magritte o Picasso, o piezas fotográficas de Pierre Gonnord o Erwin Olaf entre otros.

La comunicación propone mediante el display expositivo el proceso creativo y la metodología usada por ambos docentes y alumnado en la producción de las imágenes fotográficas de corte escenográfico, donde se profundiza en los diferentes enfoques técnicos, estéticos y conceptuales, así como las etapas por las que atraviesan los proyectos, la importancia de los bocetos previos, el uso del atrezzo y la construcción de las escenografías, la iluminación y la posproducción digital, abordando las imágenes desde planteamientos cercanos a lo pictórico y lo cinematográfico.

Rafael Sumozas, Francisco Gil, Paulo Falcão

Sensibilización sobre la protección de los mares y océanos

Universidad de Castilla-La Mancha y Universidade do Algarve

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Mares y Océanos. Con este motivo, se pidió a los alumnos de magisterio de educación básica que crearan esculturas de tamaño medio hechas con materiales reciclables, muchos de ellos recogidos de playas y arroyos. El resultado fue sorprendente, con la creación de diversos animales marinos y monstruos imaginarios, que se expondrán próximamente en las escuelas para sensibilizar a la comunidad escolar sobre la necesidad de proteger los mares y océanos.

Ángela Fuentes Torres, María Dolores Callejón-Chinchilla

Autopercepción corporal y expresión personal

Universidad de Jaén

Es el trazo particular lo que caracteriza la obra plástica de un autor. La expresión corporal, el gesto, revelan cualidades personales, de destreza manual, pero incluso emocionales, del artista, en ese momento y lugar, haciendo la obra única. En este sentido, se presenta una propuesta de desarrollo creativo y expresión artística que nos invita a ser conscientes del cuerpo, de su expresión, al mismo tiempo que a dejar fluir, libre, a través de las artes, la emoción. Se plantea una dinámica en tres tiempos: relajación, percepción (conciencia) y acción. Incluye la reflexión individual y en grupo, con la elaboración final de un trabajo artístico colaborativo y la conclusión de la experiencia.

Pablo Javier Tatés Anangonó

Grupo Internacional AlMargén y Universidad Intercultural de las
Nacionalidades y Pueblos Amawtay Wasi

Belkis Granda Orellana

Grupo Teatro de la Pandemia

Deconstrucción del espacio desde la diversidad funcional

La Constitución de la República del Ecuador declara que las personas con diversidades funcionales tienen garantizado el acceso a la educación superior. ¿Cómo se sensibiliza a las y los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central de Ecuador sobre las diversidades funcionales? En la presente ponencia se expone una memoria sobre el trabajo de sensibilización realizado con las y los estudiantes del primer nivel de carrera de Artes Escénicas, año lectivo 2023-2023, sobre las personas con ceguera. Esta sensibilización se realizó tomando en cuenta que Daniel Simbaña, estudiante de este periodo lectivo, es una persona con ceguera total. La metodología empleada pasó por recibir charlas de sensibilización de parte de Simbaña, incorporar en el aula de clases ejercicios escénicos desde la ceguera, medir la experiencia de la ceguera en las y los estudiantes mediante el registro realizado en sus diarios de trabajo, y finalmente, aplicar la experiencia en los ejercicios que propone la Dramaturgia del Espacio de Ramón Grifféro. Las y los estudiantes aprendieron y comprendieron sobre las diversidades funcionales y desarrollaron una mayor empatía y solidaridad hacia las personas con ceguera. La sensibilización no solo alcanzó al aula de clase, sino que se realizó con el resto de las y los estudiantes de la carrera de Artes Escénicas, mediante la difusión de la muestra escénica denominada: “Ensayo sobre la ceguera”, una adaptación de la obra de José Saramago.

Karele Maxinahi Félix Piña

Los valores estéticos en el currículum: percepción de los docentes de artes en educación primaria en Sinaloa

Universidad Autónoma de Sinaloa

En México, la educación artística es un elemento considerado desde el currículum, esto se debe a que en todos los niveles de educación básica se incluye Artes, desde el campo formativo de lenguajes, abordando las expresiones de música, danza, artes visuales y teatro. Sin embargo, el currículum está diseñado para que en educación primaria los contenidos de artes sean abordados por el docente de grupo, distinto a educación preescolar y secundaria que se trabajan específicamente por especialistas. Esto se debe a que en Sinaloa existen docentes especialistas con plaza base en la categoría de artes en primaria como recurso estatal, empero, las escuelas primarias de recurso federal no son atendidas por un especialista. Esta situación deriva de que los contenidos del currículum sean inferiores cuando los atiende un especialista, y el Departamento de Educación Artística de SEP y C deba adecuar el mismo, además, de no incluir a los estudiantes de educación primaria federal. Ante ello, y la heterogeneidad de la formación de los docentes, deriva que la práctica de los mismos sea compleja y tenga características que la definen. Con el objetivo de analizar cómo la práctica de los docentes influye en el desarrollo de valores estéticos que se plasman en el currículum, se indaga la práctica de los docentes de artes desde la clínica didáctica de René Rickenmann (2017), encontrándose que los docentes con formación técnica tienen mayor facilidad de lograr los objetivos de clase, a diferencia de los docentes con formación de nivelado o licenciatura, dificultado el desarrollo artístico.

Karele Maxinahi Félix Piña, Jesús Fernando Ramírez Bernal, Homar Medina Barreda

La preservación de tradiciones a través de la educación artística: día de muertos como patrimonio cultural en México

Universidad Autónoma de Sinaloa

La UNESCO reconoce el día de muertos en México como patrimonio cultural, el cual existe desde la época prehispánica. Se trata de una tradición que implica una creación artística que permite visualizar las raíces y cultura de un país lleno de color, creatividad y arte, el cual se transforma en una fiesta para recordar a familia, amigos y seres queridos que ya no están vivos. Sin embargo, a pesar de que es una tradición importante que representa a México desde el ámbito nacional hasta internacional, los estudiantes de educación básica, media superior y superior, no siempre se implican en la creación y comprensión los altares de muertos, instalación que se realiza cada año el 1 y 2 de noviembre en todos los estados de México. Por ello, desde la educación artística se implementan estrategias en los estudiantes para el fomento y comprensión de la creatividad en la instalación de altares de muertos, que les permita comprender su historia, raíces y cultura, además de comprender su contexto y desarrollar su territorialidad.

Jesús Fernando Ramírez Bernal, Karele Maxinahi Félix Piña

*La educación musical y su uso pedagógico en primaria en el estado de Sinaloa,
México*

Universidad Autónoma de Sinaloa

La educación evoluciona y cada día requiere de mayor atención para poder brindarle aprendizaje significativo a todos los alumnos de las nuevas generaciones; una educación de calidad que les garantice un correcto desarrollo de sus habilidades, pero, sin dejar de lado su capacidad de sentir y expresarse de manera libre. Es por ello que, dentro de todo este ámbito educativo, se propone a la música como una herramienta útil para que tengan un desarrollo cognitivo importante, pero también crear espacios de disfrute que les facilite el expresarse y compartir sus sentimientos con los demás por medio de los recursos musicales. Sin embargo, a pesar de conocer todos los beneficios que esto pudiera traer consigo la realidad de nuestro estado no es suficiente para brindarle el valor necesario para ser uno de los principales recursos entre los programas y planes de estudios de la actualidad. En este trabajo se expone la situación de la música en la educación primaria en Sinaloa, bajo los términos del modelo educativo más nuevo: La Nueva Escuela Mexicana.

Mario Jiménez González

La música que se esconde en lo cotidiano

Universidad de Jaén

Este taller invita a los participantes a experimentar con la creación musical mediante la utilización de instrumentos digitales y objetos cotidianos, descubriendo sus posibilidades sonoras y creando composiciones únicas. Estos objetos, dispuestos en una mesa, serán seleccionados por los participantes para realizar las diferentes composiciones que grabarán, con ayuda del organizador, en bucles musicales o loops mediante herramientas de grabación digitales para crear una composición musical que refleje su creatividad y visión (DAWs).

Pedro Ernesto Moreno García

*Un caracol entre los hinojos: sonidos especulativos y narrativas de ficción
aplicadas a la educación musical*

Universidad de Jaén

La práctica de la escucha en el paisaje sonoro es una actividad contemporánea y que se aplica con frecuencia en diversos niveles de la educación musical además de tener ya un amplio recorrido en el ámbito de la investigación. En el caso de esta propuesta intervienen, junto con esta práctica ya conocida, otros procesos que conectan a la escucha con la imaginación, la ensoñación y el pensamiento mágico. El objetivo de esta conexión entre ambas nos conduce a la aplicación de la creatividad y la experimentación en materia de música. Además de lo anterior, esta práctica trata de desarticular las derivas creativas predecibles, repertoriales y referenciales, para conducirnos a procesos complejos de reflexión en torno a la práctica artística.

Esta propuesta conecta también con las teorías ecologistas que reflexionan sobre la crisis climática y social del planeta, ya que estas nos inducen a trabajar la creatividad como herramienta para buscar soluciones al problema. En esta comunicación pensaremos el sonido y fabularemos sobre él, además debatiremos sobre la ecología sonora en el capitalismo universal para estructurar otras formas de pensamiento sonoro.

Johanna Alicia Flor Mayor

Socialización de la propuesta de intervención educativa artística: Reflexionar sobre los mitos del amor romántico a través del juego dramático

Universidad de Guadalajara

El presente es un video de la investigación de tesis para la maestría en educación y expresión para las artes en el énfasis de educación, titulada Taller teórico práctico para reflexionar sobre los estereotipos de género y los mitos del amor romántico a través del juego dramático con estudiantes de Licenciatura en Letras Hispánicas de La Universidad de Guadalajara. Impartida en Guadalajara-México.

En el video se propone socializar aspectos teóricos y metodológicos de la investigación y la aplicación del taller en su primera versión el cual se llevó a cabo con población separatista femenina, donde se utilizó el juego dramático como metodología para sensibilizar sobre la manera en la cual se articulan las problemáticas de los mitos de los estereotipos de género y del amor romántico con la violencia de género invisibilizada en la vida cotidiana.

...nitas...

Desa de Libertad y Esperanza

Le ofek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

...nitas...

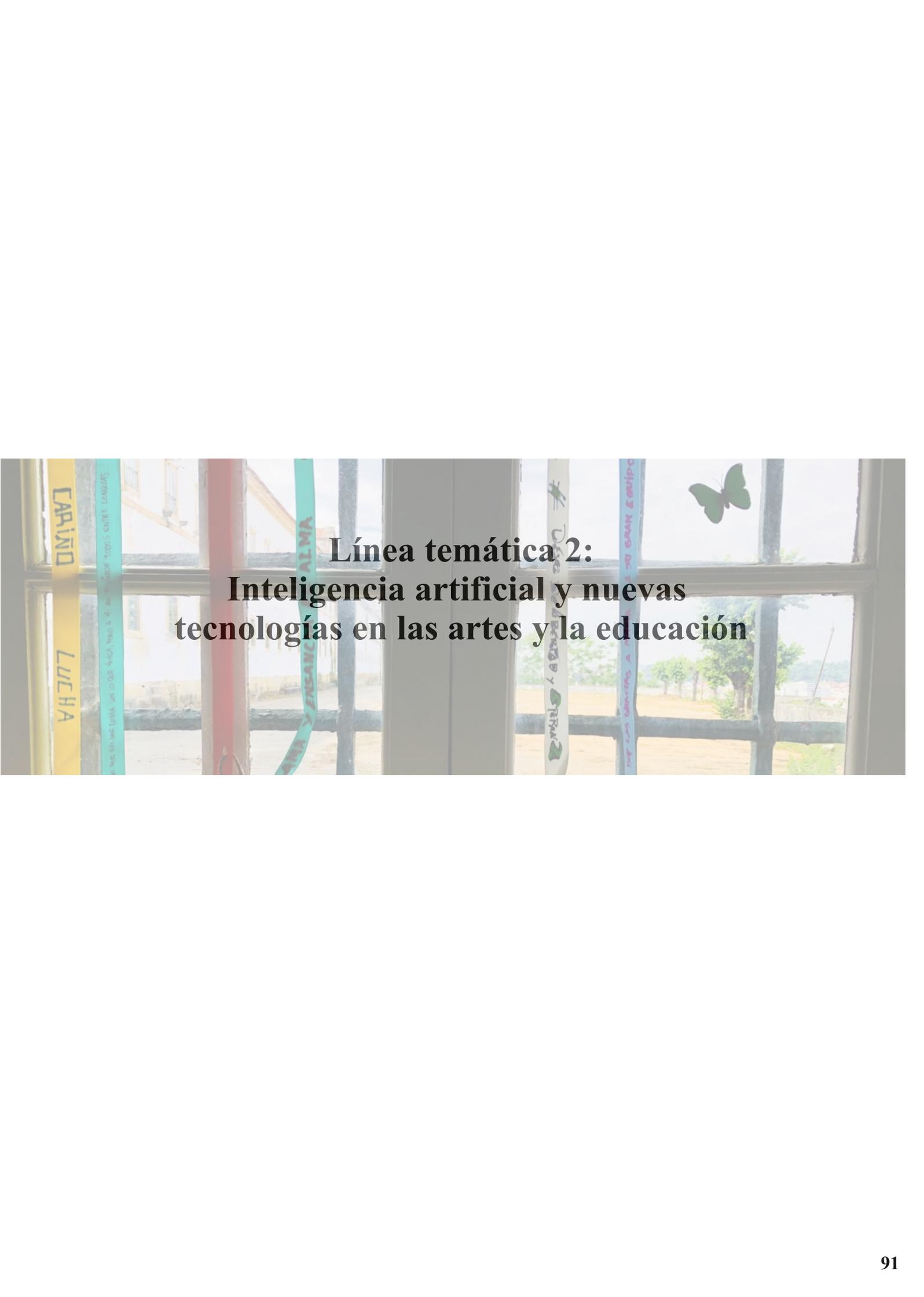
Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

A photograph of a window with several colorful ribbons hanging from the top. The ribbons are yellow, teal, red, and blue. The yellow ribbon has the word 'CAPINO' written on it, and the teal ribbon has 'ALMA' written on it. There is also a blue ribbon with some text. A green butterfly sticker is on the window pane. The view through the window shows an outdoor area with trees and a building.

Línea temática 2: Inteligencia artificial y nuevas tecnologías en las artes y la educación

Antonio Félix Vico Prieto

La influencia de la IA en la educación artística: producción musical y enseñanza

Universidad de Jaén

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación está revolucionando el ámbito pedagógico. La IA abre nuevas posibilidades para la innovación y la mejora de la enseñanza, particularmente en la educación artística y musical, donde facilita tanto la investigación como la creatividad. Aunque hace más de veinte años ya existían herramientas proto-IA en la educación derivadas de la producción musical, como los plugins de edición o los instrumentos virtuales, la verdadera revolución ha llegado con aplicaciones como Suno, Moises o Loudly, que son capaces de emular capacidades artísticas que, hasta ahora, solo creíamos asociadas a los seres humanos. Sin embargo, al observar el proceso de creación de estas aplicaciones, se puede concluir que lo que hacen es, básicamente, imitar otros ejemplos sonoros, aunque, ciertamente, ofrecen sus resultados de manera muy rápida. Este proceso es algo que una persona con la preparación adecuada también podría realizar, pero en un lapso de tiempo considerablemente más largo. Por tanto, si queremos que los resultados del aprendizaje tengan verdadero valor, lo que realmente se necesita son personas con criterio y conocimiento. En este sentido, la clave de la relación entre la música y la IA radica en un equilibrio entre tecnología y habilidad humana. Bajo esta perspectiva, el objetivo de esta propuesta es ofrecer un recorrido sobre el uso y la aplicación de la IA en la educación musical, presentando un ejemplo de mezcla y edición de una composición musical basado en los resultados obtenidos de distintas aplicaciones de IA musical.

Estela María Almenara Reyes

Creando mundos imaginarios con Inteligencia Artificial: Un viaje interactivo para niños/as

Universidad de Jaén

Esta propuesta ofrece una experiencia educativa e inmersiva donde los niños de Educación Infantil pueden explorar sus emociones y creatividad mediante el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. A través de herramientas digitales, los niños crearán historias, personajes y paisajes virtuales, utilizando música, imágenes y movimiento para expresar sus sentimientos y vivir un viaje emocional. Los objetivos que se pretenden conseguir con esta propuesta son; fomentar la creatividad, ayudar a los niños a comprender y expresar sus emociones de forma segura, promover el trabajo en equipo y ofrecer una introducción accesible a la IA. Las actividades incluyen la creación de personajes basados en emociones, la exploración de cómo diferentes melodías pueden reflejar sentimientos, y la creación de cuentos interactivos con la ayuda de IA. Al finalizar, los niños compartirán sus creaciones en una exposición virtual conjunta. Se utilizarán dispositivos electrónicos, aplicaciones de imágenes y música, y herramientas para proyectar las creaciones. El resultado esperado es que los niños desarrollen habilidades creativas, emocionales y sociales, mientras los asistentes al congreso descubren cómo incorporar estas tecnologías en la Educación Infantil para fomentar el desarrollo integral de los niños.

Miguel Mendoza-Malpartida, Cecilia Pineda-Calvillo

La luz en la creación artística. Tres proyectos que dialogan entre el arte, la tecnología y la ciencia

Universidad de Sevilla

En la intersección del arte y la educación, proponemos un análisis sobre prácticas artísticas que despiertan la curiosidad y fomentan el pensamiento crítico mediante obras transdisciplinares desarrolladas desde metodologías colaborativas. Esta ponencia destaca instalaciones que integran tecnología y procesos manuales, combinando lo artesanal con lo electrónico para generar experiencias inmersivas e interactivas que invitan al público a cuestionar su entorno y explorar nuevas formas de aprendizaje. El arte contemporáneo nos permite visualizar datos e información de manera atractiva para facilitar la comprensión de temas científicos, en su mayoría, complejos.

Presentamos las obras "Raíces: relaciones entre lo computacional y lo humano" y "SEA Reflection and Connection", creadas en el marco de los proyectos ASTER y ASTER+SEALIFE, liderados por las Dras. Rocío García Robles y Áurea Muñoz del Amo, desde la Universidad de Sevilla. Han sido expuestas en Ars Electronica Festival (Linz, Austria) en 2023 y 2024. Así como la obra "Renovación Cíclica", perteneciente al proyecto "Arte y Ciencia. La inmolación de las células" llevado a cabo por colaboración entre la Real Academia Sevillana de Ciencias (RASC) y la Universidad de Sevilla. Está comisariado por las Dras. Raquel Barrionuevo Pérez y Laura Nogaledo Gómez. El proyecto ha sido expuesto en MUNCYT (A Coruña, Galicia) en 2024. Todos ellos abordan la sinergia entre arte, ciencia y tecnología desde perspectivas diversas.

Nuestro principal objetivo reside en reflexionar sobre el potencial transformador del arte instalativo en el ámbito educativo, destacando la integración de herramientas tecnológicas -IA y electrónica- en las nuevas formas de creación artística.

Juan Manuel Torrado Martínez

Capturing Visions: Creación de un catálogo para una exposición fotográfica educativa

Universidad de Sevilla

Esta comunicación presenta una experiencia educativa que culminó en la exposición fotográfica *Capturing Visions* y la posterior publicación de un catálogo que recoge y analiza las obras realizadas por los alumnos. La exposición, concebida como un espacio para explorar diversos aspectos expresivos y temáticos de la fotografía, se estructuró en doce categorías: *Capturing Silence*, *Reflections*, *Textures*, *Abstraction*, *Movement*, *Fashion and Advertising*, *Taxonomic Photography*, *Narrative Photography*, *Optical Illusions*, *Found Typography*, *Symmetry* y *Depth of Field*.

El proyecto integró una etapa inicial de exploración y aprendizaje técnico con cámaras y dispositivos móviles, seguida de una fase curatorial en la que los alumnos seleccionaron y clasificaron sus imágenes según las categorías temáticas propuestas. Tras la exposición física, el proceso continuó con la creación de un catálogo digital que incluyó comentarios y reflexiones de los estudiantes sobre sus fotografías, proporcionando un contexto personal y artístico a cada obra. El proyecto se desarrolló en un entorno colaborativo utilizando Google Workspace, lo que permitió a los alumnos trabajar de manera conjunta en la edición del catálogo digital.

Esta experiencia fomentó habilidades críticas y creativas, además de una comprensión profunda de los elementos técnicos y narrativos de la fotografía. El catálogo, como producto final, subraya el valor del análisis reflexivo y la capacidad de los alumnos para comunicar intenciones y emociones a través de sus imágenes. Este proyecto evidencia el potencial transformador de las artes visuales en el ámbito educativo y su capacidad para generar conexiones significativas entre técnica, creatividad y expresión personal.

Andrés Torres Carceller, Júlia Castell Villanueva, Rosalía Clemente Piélagos
La imagen como ficción: Aprender a cuestionar la veracidad a través del Fake
Universidad de Barcelona

Fake Mundet es un proyecto desarrollado en la asignatura de Educación Visual y Plástica en Primaria que propone al alumnado crear un fake basado en la historia del campus Mundet, actual sede de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Inspirándose en la obra del artista Joan Fontcuberta, la actividad busca desarrollar competencias mediáticas, habilidades de edición digital y narrativa visual, además de fomentar una reflexión crítica sobre la veracidad de las imágenes en el contexto de la desinformación.

Con la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial generativa (IAGen), la propuesta abre nuevas posibilidades creativas y reflexivas. Estas tecnologías no solo facilitan la producción visual, sino que también promueven debates sobre cuestiones éticas, la autoría y el impacto de la tecnología en la percepción de la realidad.

El fake se configura como un recurso pedagógico para analizar los mecanismos de manipulación visual y explorar las posibilidades narrativas de las imágenes. El proyecto subraya, además, la necesidad de un uso ético, responsable y consciente de estas tecnologías, fomentando en el alumnado una reflexión crítica sobre su impacto social y cultural, así como la capacidad de utilizarlas de manera creativa y crítica.

Pía Schulze Uribe, Pilar Manuela Soto Solier

Inteligencia Artificial y Creación Escultórica con fibras vegetales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales. Investigación Educativa Basada en Artes Visuales Una estrategia didáctica con enfoque A/r/tográfico, situada en la Región de Los Lagos, Chile

Universidad de Granada y Universidad de Los Lagos

La relación entre el arte y las nuevas tecnologías está desdibujando las fronteras entre lo humano y lo digital, aportando la Inteligencia Artificial (I.A), imágenes y escrituras instantáneas en un mundo cada vez más cibernético, con un arte hijo de su tiempo, que obliga a replantear las formas de transferencia del conocimiento artístico y la necesidad de desarrollar Competencias Digitales Docentes (CDD) en Educación Artística.

Este fotoensayo explora escenarios de integración de la Inteligencia Artificial (IA) en procesos de creación escultórica, situando la virtualidad en una experiencia de creación escultórica con técnicas tradicionales de tejido en fibras vegetales y talla en madera, acontecida el año 2023, con estudiantes de V y IX semestre de la Carrera de Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad de Los Lagos, en la Región de Los Lagos, Chile, cuya estrategia educativa consistió en publicar el proceso creativo en un libro digital, que integra el enfoque A/r/tográfico, y la Investigación Educativa Basada en Artes Visuales. (IEBAV).

Mª Magdalena Castejón Ibáñez

De cadáveres exquisitos e inteligencia artificial: creación colaborativa en la enseñanza del arte

Universidad de Murcia

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con gran fuerza en diversos campos, como la educación y la creación artística, revelando tanto nuevas posibilidades como desafíos y temores que deben ser considerados. Esta propuesta aborda una experiencia educativa centrada en la formación de futuros docentes, en la que se explora la creación colaborativa a través de la integración de técnicas plásticas tradicionales y herramientas basadas en IA. El recurso utilizado para fomentar la colaboración y la creatividad colectiva es el surrealista "cadáver exquisito", una técnica que permite la creación de obras artísticas compartidas entre varios participantes sin conocer completamente las contribuciones ajenas. A través de este ejercicio, se lleva a cabo un análisis detallado de una selección de trabajos resultantes, así como una valoración crítica de los participantes en cuanto a la experiencia vivida. El estudio se enfoca en explorar el potencial didáctico de la experimentación artística colectiva y el impacto de la integración de la inteligencia artificial en los procesos creativos, tanto desde una perspectiva técnica como pedagógica. Como resultado, se concluye que la combinación de un enfoque colaborativo y la incorporación de la IA ha sido fundamental para facilitar un aprendizaje significativo, ampliando las fronteras de la enseñanza artística en el contexto contemporáneo.

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SO GRAN EQUIPO SON

...nitas...

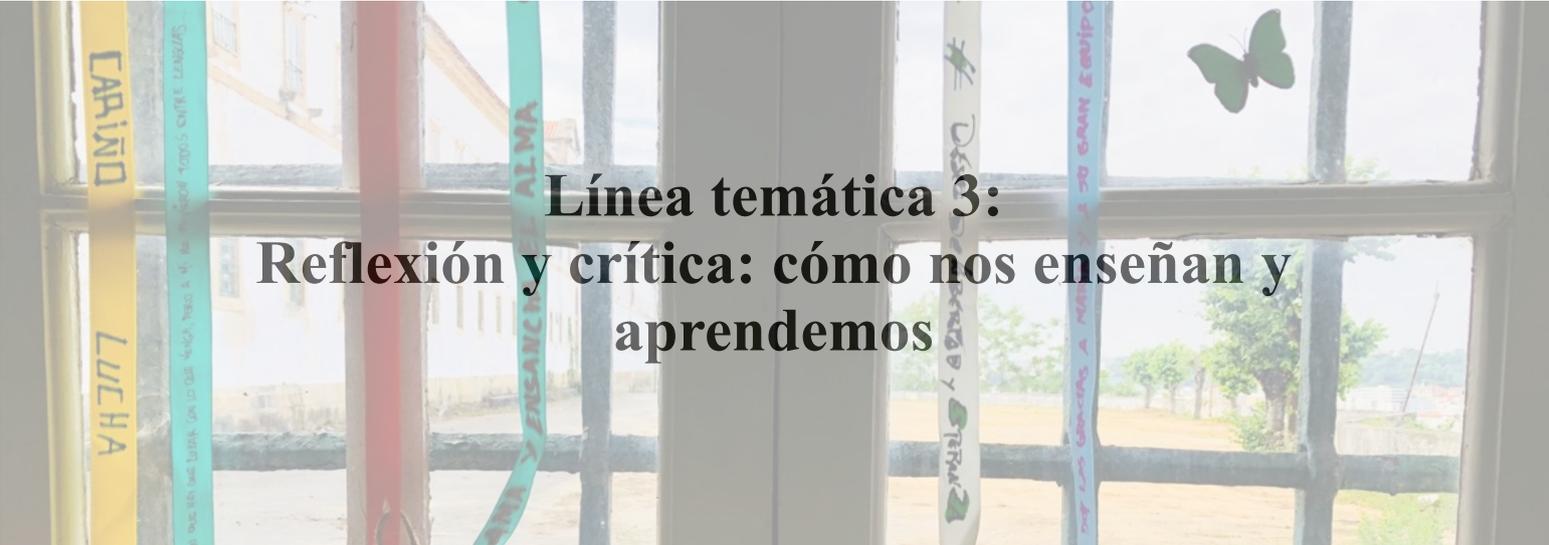
Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SO GRAN EQUIPO SON

A photograph of a window with several colorful ribbons hanging from the frame. The ribbons are yellow, teal, red, and blue, each with text written on them. A green butterfly sticker is on the right pane. The window looks out onto a bright outdoor scene with trees and a building.

**Línea temática 3:
Reflexión y crítica: cómo nos enseñan y aprendemos**

Nora Ramos Vallecillo, Francisco Javier Zaraza Alzugarai , Víctor Murillo
Ligorred

*Convergencia de la Educación Musical y las Artes Visuales en el entrenamiento
auditivo transdisciplinario*

Universidad de Zaragoza

En la Universidad de Zaragoza, se está llevando a cabo un proyecto de innovación educativa que integra la educación visual y plástica con la educación musical. Su objetivo es que los estudiantes desarrollen competencias en el ámbito didáctico-artístico-musical, siguiendo el plan de estudios. El proyecto explora la convergencia de estos campos a través del concepto de imagen, abarcando tanto la "imagen sonora" como la visual/plástica. Aunque la educación auditiva y la educación plástica son disciplinas diferentes, pueden complementarse para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. La integración de ambas áreas en los programas educativos enriquece la formación y mejora la comprensión del entorno, además de fomentar la apreciación estética y la identidad cultural. El proyecto investiga cómo el sonido y la creación plástica pueden converger a través de un enfoque transdisciplinario, ofreciendo nuevas perspectivas en la formación docente, utilizando como base fragmentos musicales de "Cuadros de una exposición" de Mussorgsky. El cuerpo docente universitario guio a futuros maestros de primaria en la "traducción" de la música a obras visuales, lo que mejoró su comprensión de las relaciones entre ambas disciplinas. La comparación de las obras antes y después de la intervención mostró un desarrollo significativo en habilidades críticas y creativas. Desde una perspectiva cualitativa, se observó una mejora notable en la creación artística, reflejada en las interpretaciones pictóricas. La investigación destaca los beneficios de integrar disciplinas artísticas en la formación docente, enriqueciendo la experiencia educativa y fomentando la creatividad y el pensamiento crítico.

Nora Ramos Vallecillo, Víctor Murillo Ligorred, Francisco Javier Zarza
Alzugaray

*La Imagen Artística y su Materialidad en la Construcción de Espacios de
Aprendizaje en Educación Primaria*

Universidad de Zaragoza

La propuesta expone una experiencia pedagógica basada en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), aplicada en la asignatura de Educación Visual y Plástica en la Facultad de Educación de Zaragoza. Este proyecto, buscó investigar la función didáctica de los objetos, considerando su materialidad como medio para generar conocimiento y facilitar la comprensión de fenómenos complejos. Esta iniciativa se fundamenta en los debates actuales sobre la materialidad de las imágenes y los cruces epistemológicos que marcan las investigaciones contemporáneas en este campo. En este sentido, la propuesta explora los límites conceptuales de los objetos como generadores de conocimiento, analizando cómo estos, a través de sus formas de manifestación, pueden interactuar directamente con el espectador, fomentando un proceso de conversación. Los hallazgos obtenidos sugieren que la creación y el uso de objetos artísticos como herramientas de aprendizaje son especialmente efectivos para mejorar la adquisición de conocimientos de manera integrada y global. A través de la construcción y manipulación de objetos artísticos, los estudiantes no solo desarrollan habilidades cognitivas, sino que también fomentan una comprensión. La renovada atención hacia las imágenes permite a los estudiantes explorar diferentes formas de representación y significado, lo que enriquece su aprendizaje. Además, al involucrar al alumnado en un proceso activo de descubrimiento, se potencia su creatividad y su capacidad para establecer conexiones entre diversas disciplinas. En este contexto, el uso de objetos no solo se convierte en una estrategia de enseñanza, sino en un medio para cultivar una experiencia educativa rica y significativa.

Priscila Leonel

Casa das bonecas: produzir cerâmicas para ter notícias de mim

Universidade Estadual Paulista

As imagens nos ensinaram a ver o mundo e nos ensinaram sobre possíveis verdades, nos dizem o que é bom, o que é ruim, o que feio e o que é bonito, mas se elas têm esse poder de construir um imaginário simbólico que oprime, elas podem também ressignificar a história a partir de novos olhares. O ensino de artes pode ser um espaço que convida a criar novas ideias de mundo, talvez menos hierarquizados. Essa proposta de instalação é uma autonarrativa de um processo artístico, seus desdobramentos e entre-lugares. Dá forma à toda potência que estava abafada por uma sociedade inteira. Ao olhar para os signos impostos e, muitas vezes, para lugares bem definidos, como o lugar do negro, o lugar do branco, o lugar do paulista, o lugar do retirante, o lugar do periférico ou o lugar do mestiço, desafio-me a encontrar o meu espaço, deglutir as experiências postas e deslocar, habitar e apoderar-se do novo e possível território. A cosmografia de um grupo inclui peculiaridades e vínculos afetivos que se mantêm com território específico, assim como as histórias guardadas na memória coletiva e o uso social que se dá naquele território. A retomada de minha própria história durante a prática nas aulas que ministrei no ateliê de arte me fez perceber essa cosmografia nas minhas relações com a ancestralidade. Estes elementos aparecem com força, quando construo metáforas com bonecas de cerâmica, que em várias gestualidades denunciam saberes e memórias, há muito tempo guardadas.

Andrea Mendoza Mora

Poesía silenciada, una sociedad que no siente

Universidad de Jaén

Ser prisionero de un mundo que no siente, siendo observadores de cómo la vida se apaga lentamente. Castigo de una sociedad con prejuicios que oprimen las emociones ajenas. Poesía silenciada, una sociedad que no siente. Es una instalación que cuenta historias de emociones reprimidas a causa de una sociedad en la que sentir no tiene ningún lugar, porque es contraria a la productividad del ser humano. Por medio de lienzos de pintura y representaciones visuales de objetos cotidianos con frases poéticas, que invitan al cuestionamiento acerca de las ideas incrustadas en nosotros sobre las emociones. Mostrando el lugar oscuro en el que hemos decidido esconder como nos sentimos y por que lo sentimos. Ese lugar del que nadie quiere salir, por miedo quizá, a una sociedad que vive para encadenar. Que no presta atención a lo que se siente, ha vivido así todo el tiempo, no se cuestiona. Una invitación a sentir, a dejar de reprimir nuestras emociones, dejar atrás ideas erróneas que se nos han enseñado durante tanto tiempo, despojarnos de aquellos prejuicios instaurados en el subconsciente. Soltar el silencio, no tenerle miedo a escribir poesía, abrirle la puerta a la nostalgia, la tristeza, cualquier emoción o sentimiento dentro de esa caja que hemos guardado durante tanto donde nadie pueda verlas. Las letras gritan aunque no todos entienden su idioma, las letras también lloran, las he escuchado incluso antes de escribirlas. ¿Y si fuera diferente? ¿Si sentir no fuera mal visto? ¿Te atreverías a sentir? Los requerimientos de la instalación incluyen una pared donde colgar las obras y piezas para sostenerlas, como cinta doble cara, clavos u objetos similares.

Mónica Bermúdez Paniagua

Más allá de lo visible

Universidad de Jaén

Más allá de lo visible es una perspectiva emocional y personal, que busca visibilizar la experiencia de una persona que vive con la condición de Diabetes Tipo 1. A través, de un video se desea transmitir los desafíos de vivir con esta enfermedad, destacando los aspectos físicos cotidianos, como las inyecciones diarias de insulina y los constantes controles de glucosa, así como la carga emocional que muchas veces pasa desapercibida. El video busca generar una reflexión sobre la información que se recibe, se comparte y, a menudo, se da por sentada. Por lo tanto, se invita a cuestionar la tendencia de quedarse con información superficial y a explorar la importancia de profundizar en aquello que se desconoce. La diabetes es una enfermedad rodeada de mitos y creencias. Al narrar la experiencia, se busca no solo sensibilizar y educar a quienes desconocen la diabetes tipo 1, sino, generar una reflexión sobre cómo se enseña, se aprende y se entiende estas realidades en contextos sociales. El video será una mezcla de narrativa visual, performances grabados, imágenes y narraciones de voz, este enfoque permitirá expresar las vivencias de manera más profunda.

Cecilia Solís Molero

Lo que la mente grita

Universidad de Jaén

Se llevará a cabo una videocreación en la que se exponen seis personas retratadas, representando dos conceptos: el rostro de la vida diaria; y por otro lado, una representación de los que sienten y nunca expresan. Por ejemplo, un grito que representa la agonía que ha sentido esa persona a lo largo de su vida. Acompañando a las representaciones visuales, se crea un paisaje sonoro en el que se representan acciones cotidianas, sonidos que transmiten una emoción en relación a la netrevista que se ha realizado previamente con estas personas y elementos sonoros teniendo en cuenta la emoción que ha estado presente en sus vida.

La finalidad de esta videocreación está relacionada con la transmisión de las emociones que las personas han experimentado a lo largo de sus vidas, cómo se sienten en los momentos de incertidumbre que la vida plantea. A menudo, el exterior refleja una pequeña parte de lo que sentimos trras todos los momentos de la vida y , en nuestro interior, guardamos una gran cantidad de emociones y sensaciones como son la culpa, el arrepentimiento, la frustración o la felicidad que nos hacen ser las personas que somos a día de hoy.

Telma Barrantes Fernández, María Méndez Suárez

La percepción del alumnado sobre la asignatura de Expresión Plástica y su Didáctica en Infantil

Universidad de Extremadura

Este estudio analiza la percepción de estudiantes de tercer curso de Educación Infantil de la Universidad de Extremadura acerca de la asignatura de Expresión Plástica y su Didáctica. Utilizando un diseño pretest-postest, se compararon las percepciones iniciales y finales de los estudiantes tras cursar la asignatura. En el pretest participaron 61 estudiantes y en el postest 65, todos voluntarios. Se empleó un instrumento adaptado del estudio de Moreno-Vera y Ponsoda-López de Atalaya (2018), enfocado en aspectos teóricos y plásticos del arte.

La metodología fue cualitativa, basada en un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas. Este cuestionario, originalmente diseñado para evaluar percepciones sobre el patrimonio, se adaptó a la educación plástica en el grado de infantil. Las dimensiones evaluadas incluyeron la importancia percibida de la asignatura, la confianza en habilidades para enseñar educación plástica y la relevancia del conocimiento sobre materiales y patrimonio.

Los resultados revelaron una evolución positiva en la percepción de la asignatura, especialmente en términos de su importancia y confianza docente, junto con mayor claridad en las opiniones finales. Sin embargo, la valoración final de la asignatura resultó inferior a la inicial, lo que sugiere la necesidad de analizar en profundidad factores como la carga de trabajo y la complejidad de los contenidos teóricos. Comprender estos elementos permitirá ajustar la metodología didáctica para equilibrar los contenidos teóricos y prácticos, optimizando así la experiencia educativa y potenciando la motivación del alumnado. Este enfoque contribuirá a una formación más efectiva, alineada con las expectativas y capacidades de los futuros docentes.

Proyecto cofinanciado por FEDER y Junta de Extremadura. Innovación Teórico-Prácticas aplicadas a la Investigación Interdisciplinar en Educación Artística. HUM034-GR21114

David Mascarell Palau

De la formación en bellas artes al currículo educativo infantil: vínculos e intersecciones para el desarrollo integral de la infancia a través del arte

Universitat de València

La etapa de educación infantil se caracteriza por un currículo globalizador y transversal, que promueve un aprendizaje holístico a través de todas las áreas del conocimiento. Este enfoque se sustenta en un modelo pedagógico basado en proyectos, organizando los aprendizajes del saber en tres áreas fundamentales: Crecimiento en armonía, Descubrimiento y exploración del entorno, y Comunicación y representación de la realidad.

De manera análoga, aunque con sus particularidades, la formación en bellas artes adopta un enfoque similar. El estudiantado de esta disciplina aborda sus proyectos artísticos mediante el contacto interdisciplinar, apoyándose en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Esta comunicación tiene como objetivo principal visibilizar el encuentro entre el aprendizaje y la reflexión a través del arte, destacando su relevancia tanto para los docentes en activo en la etapa infantil como para los estudiantes de magisterio, futuros maestros/as. Asimismo, se busca resaltar el valor del arte en el reconocimiento de su contribución a la cultura y la sociedad, fomentando su implementación en las aulas de educación infantil.

El planteamiento subraya conscientemente los beneficios y aportaciones del arte en la formación integral del ser humano, superando la tradicional asociación exclusiva con técnicas artísticas o representaciones gráficas y volumétricas. Se enfatiza, en cambio, su capacidad para incidir en aspectos más amplios y profundos del desarrollo personal y social, evidenciando como el arte está presente en cualquier saber, consolidando su rol como instrumento pedagógico educativo, esencial, y de gran alcance.

María del Carmen Sánchez Miranda, Alicia Moreno-Civantos, Matilde Peinado-Rodríguez

Educación inclusiva y atención a la diversidad: la importancia de la formación en comunicación aumentativa y alternativa

Universidad de Jaén

La presente comunicación abordará el análisis de la relevancia de la formación docente en la implementación de prácticas educativas centradas en la comunicación aumentativa y alternativa (CAA).

Desde los parámetros de cómo nos enseñan y cómo aprendemos, partimos de la necesidad de que los contextos educativos promuevan la inclusión y la atención a la diversidad y la garantía de que los equipos docentes posean las competencias necesarias para atender las necesidades educativas especiales del alumnado con necesidades complejas de comunicación.

Analizaremos las investigaciones recientes que abordan la formación docente en CAA y en inclusión educativa, identificando estrategias y modelos efectivos para su implementación en espacios educativos diversos.

En suma, mostraremos cómo la formación docente, en la capacitación indicada, contribuye a la creación de entornos inclusivos y al fortalecimiento de la equidad educativa, correspondiendo a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

María del Carmen Sánchez Miranda, Cristina López-Hidalgo

Las músicas de jazz en el exilio: aprendizajes, enseñanza y crítica reflexiva

Universidad de Jaén

La presente comunicación, en formato de póster, pretende abordar las vicisitudes que el régimen franquista supuso, como punto de inflexión, para la música de jazz y sus seguidores, donde muchos tuvieron que recurrir al exilio en Francia y cómo se forjaron las conexiones entre las dos escuelas, que crearon fuertes lazos de confluencias consiguiendo así coexistir en los convulsos años 1940.

La metodología utilizada se fundamenta en un análisis de referentes bibliográficos entre los que destacan Bienvenido Mr. USA de Ignacio Faulín, Les Républicains espagnols déportés de France, Music and Exile in Francoist Spain de Eva Moreda, Music and the Spanish Civil War de Gemma Pérez Zalduondo e Iván Iglesias, así como Migraciones y Exilios. Asimismo, ha sido importante el análisis de textos como El exilio republicano español en Toulouse de Alicia Alted, La cultura del exilio anarcosindicalista español en el sur de Francia de la misma autora, El exilio teatral republicano de 1939 en Francia de Manuel Aznar Soler, El Exilio Violeta de Marta Pessarrodona, L'art en exil: les artistes espagnols en France y Républicains espagnols en Midi-Pyrénées, ambos de las Presses Universitaires du Mirail con numerosas contribuciones y autores.

Así pues, se trata de un trabajo de revisión que sustenta conclusiones acerca de la manera en la que aprendemos y contextualizamos los aportes sobre el exilio español y la música, a nivel general, y el jazz en particular.

David Rodríguez Iborra

Yo seré de cristal, pero tú de mierda: ensayo narrativo como crítica a la formación musical

Universidad de Jaén

En este ensayo escrito en forma de auto-narrativa, el autor busca denunciar, exponer y visibilizar situaciones sinsentido para el aprendizaje artístico, vividas en sus años de estudiante en el conservatorio superior de música, a la vez que propone crear alternativas más afines a la sensibilidad actual de la sociedad y a los valores de la investigación y educación estética, abordando la problemática desde una perspectiva triple: profesorado, alumnado y sistema.

Esta investigación parte desde su propia experiencia y de la de sus compañeros de viaje con el objetivo de ser un punto de apoyo o una referencia para aquellas personas que estén cursando estudios superiores de música, que se estén planteando hacerlos o que hayan podido experimentar sensaciones similares sin tener en cuenta el ámbito de estudio. Sirviendo dicho texto como manifestación política del aprendizaje humanista, alejamiento de doctrinas escolásticas, del ideal de la educación como sistema de producción capitalista neoliberal y a modo reconciliación con el artista interior del propio autor.

Natalia Tello Burgos

*La educación artística y la transferencia universitaria. Posibilidades
interdisciplinarias e internivelares*

Universidad de Almería

Este estudio explora la educación artística como un componente clave para el conocimiento, compromiso y desarrollo sostenible del patrimonio artístico y cultural desde diferentes perspectivas, alineándose con las definiciones de la UNESCO, que incluyen bienes materiales, naturales e inmateriales. La propuesta centra su enfoque en la creación de sinergias entre la didáctica de las artes plástica en educación secundaria y superior, fomentando en los estudiantes preuniversitarios la conciencia social y cultural necesaria para valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico y cultural.

El principal objetivo es desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes mediante el análisis de su entorno y la identificación de necesidades locales. Además, se promueve la valoración del patrimonio artístico y cultural, la interpretación literaria y la aplicación de conocimientos científico-técnicos a problemas actuales.

La metodología emplea un enfoque interdisciplinar e internivelar, integrando la colaboración entre profesores universitarios y de secundaria para facilitar un aprendizaje significativo y cooperativo. A través de actividades prácticas basadas en la LOMLOE, los alumnos se convierten en agentes activos de su aprendizaje, vinculándose a dinámicas sociales de su entorno.

Proyectos como “Comic-On” y “Patrimonio: Investiga, descubre y ama” ilustran esta propuesta, donde los estudiantes desarrollan distintas competencias mediante las artes plásticas. Estas iniciativas demuestran que la cooperación entre instituciones educativas y agentes externos fomenta una reflexión profunda sobre el valor del patrimonio cultural, mientras los estudiantes contribuyen activamente a la mejora de su entorno social y cultural.

Beatriz Benito Belda, María Iñesta Jacobo, José María Esteve Faubel

El Patrimonio Musical en la Educación Artística: análisis de los currículos autonómicos de Educación Primaria

Universidad de Alicante

En el ámbito de la educación artística, que incluye asignaturas como Educación Plástica y Visual y Música y Danza, el patrimonio recibe numerosas alusiones tanto explícitas como implícitas dentro del marco curricular. Este estudio tiene como objetivo analizar cómo se aborda el patrimonio dentro de la Educación Artística, tomando como referencia 17 documentos normativos que regulan la Educación Primaria en las diversas comunidades autónomas de España. Para ello, se desarrolló un análisis comparativo documental. Los resultados reflejan que, pese al ferviente interés por la incorporación del patrimonio en la reciente ley educativa, existen notables diferencias entre comunidades autónomas entre la carga lectiva y los contenidos relacionados con el patrimonio musical. Estas diferencias revelan la necesidad de adoptar estrategias que permitan un enfoque más uniforme y equitativo, garantizando que las futuras generaciones no solo valoren, sino que también conozcan, comprendan y respeten nuestra valiosa herencia musical.

María Iñesta Jacobo, Beatriz Benito Belda, José María Esteve Faubel

La Valoración de la Enseñanza Musical por Futuros Docentes de Educación Primaria y Secundaria: Percepciones y Actitudes hacia su Integración en el Aula

Universidad de Alicante

La enseñanza musical se reconoce como una herramienta educativa que puede enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Sin embargo, la percepción de su valor y la disposición para integrarla en el aula varía entre los futuros docentes, especialmente aquellos que no se especializan en música. Conscientes de esta realidad, en el contexto de la formación docente de la Universidad de Alicante, se ha decidido investigar cómo valoran los futuros maestros de Educación Primaria y Secundaria la enseñanza musical y su integración en las distintas áreas del currículo. Este estudio se planteó con el objetivo de: (1) conocer la valoración que los futuros docentes otorgan a la enseñanza musical en su formación; (2) identificar las actitudes que muestran hacia su inclusión en el aula de diversas disciplinas (como Inglés, Educación Física, generalista, etc.). Se contó con la participación de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, quienes cumplimentaron un cuestionario ad hoc. El estudio, de enfoque descriptivo, permitirá obtener una visión integral sobre las percepciones de los futuros docentes acerca de la música como herramienta pedagógica.

Sata (Lidia) García Molinero

89 círculos. Una instalación participativa entorno a la violencia contra las mujeres

Universidad Complutense de Madrid

Se presenta un fotoensayo que recopila las respuestas de una instalación participativa en el marco del 25N en la Escuela de ingeniería de la UPC. Se lanzó la pregunta ¿cómo cuidarías a las mujeres de tu entorno? y se pusieron 89 círculos de papel reciclado instalados y a disposición de los habitantes del espacio, del que se recogieron 52 círculos intervenidos. Además de una transcripción el fotoensayo destaca las respuestas que siguen la línea de las violencias/patriarcales.

Júlia Castell Villanueva, Andrés Torres-Carceller, Marielena Árias Márquez
Educación Visual y Plástica y Competencia Digital Docente (CDD): nuevas maneras de aprender digitalmente desde y para la escuela

Universidad de Barcelona

Con la intención de capacitar al alumnado de los grados de magisterio como futuros docentes competentes digitalmente, se propone el diseño personalizado de una maleta didáctica que trabaje desde y para la consecución de la Competencia Digital Docente (CDD) de forma más creativa y significativa. Hacerles sentir plenamente capacitados al trabajar directamente en nuevos retos tecnológicos en los que ellos son los protagonistas, además de resultarles estimulante, les permite empoderarse digitalmente como docentes para hacer frente a los constantes cambios a los que la nueva sociedad digital nos aboca y a los que se verán expuestos en su futuro profesional.

La propuesta, desarrollada en la Facultad de Educación como proyecto de innovación docente, plantea la creación de un recurso diseñado por el propio alumnado, que se concibe inicialmente de forma física como una recolección de pequeños objetos 3D que sirven como detonantes para plantear diversas acciones didácticas relacionadas directamente con la Educación Visual y Plástica, complementándose y retroalimentándose entre ellas digitalmente. Cada subtema, libremente elegido por el grupo para favorecer una mayor implicación del alumnado y un aprendizaje más significativo, funcionará como eje conductor de las propuestas, permitiendo integrar todos los recursos como unidad, con coherencia didáctica y una mirada educativa abierta para poder replicarlos fácilmente dentro del aula

Los resultados de la experiencia demuestran que, a pesar de ser considerados nativos digitales, adolecen de conocimientos sólidos y se sienten poco empoderados digitalmente. Adoptar nuevas formas de construir conocimiento digital de forma más sostenible, próxima y equitativa nos permite potenciar la creatividad y la imaginación digital, capacitándonos como ciudadanos más críticos, independientes y solidarios.

Antonio Almeida Da Silva, Ester Català Sendra

ECOLOGIAS TRANSVERSAIS: A ARTE CONTEMPORÂNEA NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Universidade Estadual de Feira de Santana

Entendemos que o diálogo entre a arte e a ciências é uma potente estratégia para pensar nas relações entre a mediação entre o ensinar e o aprender. A nossa proposta é atravessada por algumas questões: como a arte contemporânea nos abre caminhos para imaginar outros modos de aprender? Como a arte nos ensina a criar conexões inesperadas com situações improváveis? Como experimentar novas práticas que inventam outras formas de ensinar através da arte?

Em nossas práticas/pesquisas buscamos através da arte contemporânea dar outras visibilidades as práticas educativas dos professores através da transversalidade. Propomos apresentar algumas imagens, fruto dos nossos processos e práticas educativas, produzidas na formação de professores da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS/Bahia/Brasil). Experimentamos trazer práticas que vão além do discurso da ciência.

Apresentaremos aos participantes uma proposta de produção coletiva de experimentação de imagens, oficinas de produções e proposições sobre/com as imagens que possibilitarão experimentações coletivas estimuladas pelos artistas e pelos pesquisadores por meio de exposições de imagens de forma artesanal (colagens, montagem, escritas sobre imagens, recortes, bordados, etc). Criações que não clamem pelo desejo de verossimilhança, muito menos pela vontade de fixar uma voz verídica sobre a realidade, mas que pulse na multiplicidade de vozes e na abertura aos sentidos que não se deixam fixar. Nossas práticas formativas versam sobre outras relações estéticas, criativas e subversivas, experimentado, criando imagens inusitadas entre a materialidade da ciência e as imagens dos artistas contemporâneos.

Luciana Gruppelli Loponte, Glòria Jové Monclús

Arte para adiar o fim do mundo

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

A crise climática tem produzido cenas inimagináveis há alguns anos, modificando radicalmente a vida de cada um de nós, como vivemos recentemente com enchentes em 2024, respectivamente no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, especialmente em Porto Alegre, assim como na região de Valência, na Espanha.

Inspirados no pensamento do intelectual indígena Ailton Krenak e em suas “ideias para adiar o fim do mundo”, propomos um percurso temático em torno da arte contemporânea, ampliando a discussão sobre crise climática, ancestralidade, questões ambientais, relação vida e natureza e consumo a partir da produção de artistas como: Xadalu, Jaider Esbell, Cecília Vicuña, Carolina Caycedo, Coletivo Secura Humana e Daniel Canogar.

A partir das questões trazidas por estes artistas, perguntamos: como vislumbrar processos pedagógicos que aproximem e engajem professores e estudantes com estas temáticas? Que ações/experiências estéticas podem ser experimentadas a partir destas discussões em torno de questões ambientais? Quais as principais demandas ambientais dos nossos respectivos contextos e como nos posicionamos a respeito em nossas ações pedagógicas? Esta proposta é amparada em pesquisas realizadas conjuntamente pelo ARTEVERSA – Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência, da Faculdade de Educação (UFRGS, Brasil) e pelo grupo Espai Híbrid da Facultat de Educació, Psicologia e Trabajo Social (UDL, Espanha).

Mònica Ruiz Revuelta

Entrelugares del arte y la educación: pensar en un cambio de paradigma en la formación universitaria de docentes de educación infantil

Universitat de Barcelona

Esta investigación explora los imaginarios sobre arte y educación de estudiantes universitarias del grado en Educación Infantil de la Universitat de Barcelona, tomando como punto de partida sus trayectorias de aprendizaje en relación con las artes. El estudio se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente "Processos d'Art Contemporani a l'Educació Infantil" (2023PID-UB/014), con el objetivo de revisar la transformación pedagógica que está experimentando la asignatura Didáctica de la Educación Visual y Plástica, prestando especial atención a la integración del bagaje cultural de las estudiantes en el proceso educativo. A través de un grupo de discusión con cinco estudiantes, se busca crear un espacio de reflexión compartida, donde se valore la experiencia de cada participante como mediadora de conocimiento y productora de significados.

La investigación, de carácter cualitativo, se basa en métodos propios de la investigación basada en las artes, considerando la experiencia como un vehículo legítimo para la producción de conocimiento educativo. Este enfoque metodológico, que incluye los cuidados como práctica ética, permite abordar las subjetividades de las participantes y explorar cómo la educación en las artes puede transformarse al integrar las vivencias personales de las estudiantes en el proceso formativo. Como resultado, el estudio propone un mapa de tentativas para una formación de formadores en la educación en las artes, que sea sensible a las subjetividades y al aprendizaje como un proceso relacional, afectivo y situado.

Diamela Belén De Los Santos Álvarez, Verónica Chust Pérez, María Pilar Aparicio Flores

La Educación Plástica desde la perspectiva de los docentes en formación

Universidad de Alicante

Una de las áreas de conocimiento más desvalorizadas a nivel social, a la vez que una vía formativa desprestigiada y estereotipada, es la educación plástica. Sobre este hecho influye significativamente el tratamiento de la plástica tanto en la educación obligatoria como en los planes de formación docente. Diferentes estudios señalan la reticencia de los docentes a trabajar la plástica por la infravaloración de este conocimiento a nivel social. El objetivo de este estudio fue conocer las percepciones del profesorado en formación sobre la educación plástica; analizando su experiencia como alumnado, su intención de integrar la plástica en el aula y su utilidad para el desarrollo del alumnado y para la sociedad. La muestra se compuso de 40 docentes en formación universitaria (71% mujeres, menores de 35 años). El enfoque metodológico de la investigación fue cualitativo y la técnica de recogida de datos fue una entrevista semiestructurada, cuyas respuestas se codificaron mediante el programa Atlas.Ti. Entre los resultados más llamativos, se destaca la gran intención del profesorado por continuar formándose en el abordaje de la educación plástica en el aula (42%) y su intención de abordar este conocimiento de manera transversal (36%), puesto que lo perciben como una excelente herramienta de expresión (55%). Las conclusiones sugieren un cambio de paradigma en cuanto a la utilidad percibida de la educación plástica por parte de los docentes, que podría redundar en una mejor valoración de este conocimiento en la sociedad.

Miriam González Álvarez, Noemí Peña Sánchez

Las voces entrelazadas: narrativas poético-visuales de la figura de la arte-educadora

Universidad de La Laguna

Esta propuesta a dos voces trata de dar cuenta de cómo se construye (transforma) la figura de la arte-educadora a través de un proceso de narrativas poético-visuales. Para ello, las dos docentes, conversan utilizando lenguajes diferenciados para construir un recorrido compartido por sus experiencias en los espacios de aprendizaje. Se utiliza, por un lado, la poesía (desde la Indagación Poética) como herramienta narrativa y creativa que permite movilizar los afectos en la investigación y, por otro lado, la fotografía como narración visual y artística que facilita los procesos de hibridación. De esta manera, se irán trazando, mediante un recorrido visual, las huellas de las dinámicas de aprendizaje en el aula, unos rastros que se completarán a través de la poesía como estrategia dialógica para habitar los espacios vivos. Siguiendo a Ana Mae Barbosa (2022), entendemos nuestro rol como arte-educadoras desde una perspectiva interterritorial que cruza sus caminos entre la educación, el arte y la mediación. Una posición antijerárquica y decolonial que parte del principio de educación recíproca y relacional (Paulo Freire, 1970). La arte-educación se plantea como una herramienta para cuestionar y transformar la vida, empezando por el aula.

María Pilar Aparicio Flores, Diamela Belén de los Santos Álvarez, Rosa Pilar Esteve Faubel

Actitudes hacia la Didáctica de la Expresión Plástica: formas de evaluarla y su vínculo con la curiosidad

Universidad de Alicante

La Educación Plástica es un área que beneficia el desarrollo integral del alumnado. No obstante, no siempre a esta materia se le da el valor que se merece, lo que implica la necesidad de disminuir las falsas creencias sobre la materia. Una forma para ello es observar las actitudes hacia la Didáctica de la Expresión Plástica de los futuros maestros. El presente estudio tuvo dos objetivos. El primero de ellos fue diseñar y poner a prueba las propiedades psicométricas de la Escala Breve de Actitudes sobre la Didáctica de la Expresión Plástica (EADEP). El segundo de ellos hallar las correlaciones de EADEP con la curiosidad. Para ello, se obtuvo una muestra de 790 futuros docentes (Medad = 19.88). Tras un análisis factorial exploratorio y el alfa de Cronbach, se observó una adecuada fiabilidad para una escala breve compuesta por cinco ítems. Tras la realización de coeficientes de correlación de Pearson, se observaron correlaciones positivas y significativas entre las dimensiones de curiosidad y la EADEP. En conclusión, este estudio ofrece una escala que evalúa la EADEP en población española, así como nuevo conocimiento sobre cómo la curiosidad en el futuro profesorado estimula la actitud hacia diversas áreas curriculares, en este caso, la Expresión Plástica.

Antonio Almeida Da Silva

LABORATÓRIOS (COR)POSIÇÕES DA NATUREZA

Universidade Estadual de Feira de Santana

Apresentamos através de uma exposição de imagens algumas práticas contemporâneas entre arte e ciências, que também são laboratórios no âmbito da experimentação, através de conexões imprevisíveis com diferentes contextos e saberes, onde experimentam diálogos constantes entre as práticas artísticas e os procedimentos científicos, que são potenciadores de conexões que abrem a derivas transversais, que movimentam práticas e projetos inéditos entre a cultura e a natureza, numa dinâmica de troca, num movimento de fluxos, deslocamentos entre o conhecimento popular e a investigação científica. Busquemos atravessar e ser atravessado pelo encontro entre arte e ciências através da produção de imagens, na sua diferença e sua em composição. “Laboratórios (cor)posições da Natureza”, trata-se de uma proposta de fotoensaio e ao mesmo tempo de experimentações de imagens atravessadas pelos artistas da contemporaneidade que trazem para ciência, filosofia e arte outras manifestações, composições e modos de estar no mundo e discursar sobre as ciências numa composição com diferentes espaços natureza, laboratórios de ciências, museus de zoologia e o próprio corpo. Propomos nossas exposições fotográficas por meio de inúmeras imagens num diálogo com os materiais presentes no laboratório na tentativa de criar composições e outras relações possíveis. Os “laboratórios (cor)posições da Natureza” nos apresentam uma pluralidade de procedimentos, técnicas e conjunções poéticas fruto das inquietações produzidas pelos diferentes modos de transver o mundo, a ciência e a natureza, para além do ver e compreender.

Ana Fernández Toscano

Desafi(n)ando al sistema musical

Universidad de Jaén

Según la RAE, conservar significa “mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o alguien”. Pero, ¿se conserva la integridad de las personas que estudian en un conservatorio? Este proyecto de performance busca visibilizar y analizar la insatisfacción generalizada que experimentan muchos estudiantes de las enseñanzas artísticas superiores de música. A través de una expresión artística personal, se pretende transmitir las emociones y dificultades acumuladas durante el proceso de formación musical, poniendo de manifiesto las carencias y desafíos que plantea el sistema educativo actual en los conservatorios a nivel nacional.

Se pretende contribuir a la normalización de las problemáticas que enfrentan los estudiantes de música, promoviendo un debate abierto sobre la necesidad de reformar los métodos de enseñanza y la gestión docente. Se busca sensibilizar a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre las consecuencias que pueden tener las prácticas pedagógicas inadecuadas en el desarrollo artístico y emocional de los estudiantes. Al compartir esta experiencia personal, se aspira a generar un espacio de reflexión e impulsar cambios positivos en el ámbito de la educación musical.

Lide Billelabeitia Uriarte

Adentrarnos bajo tierra: antipaisaje y arte

El arte inherentemente ligado a las problemáticas de la representación, tiene la capacidad y la urgencia de redefinir lo que entendemos hoy como paisaje, desarticulando los clichés que la historia de la pintura ha sustentado en la representación de lo natural y por ende de lo otro-que-humano. Abandonando las separaciones, jerarquías y binomios tradicionales y tomando posición en el pensamiento contemporáneo posthumanista y postnatural (nuevos materialismos, eco-feminismo, el giro-afectivo...), las formas de representación que dislocan lo hegemónico están atravesadas por algo que de manera incipiente podemos denominar a partir del concepto de antipaisaje. El antipaisaje alberga la potencialidad de enlazar la construcción formal del paisaje con sus capas de realidad político, social y medioambiental, de modo crítico y en tanto que emergencia de otros posibles. Es un ejercicio anarqueológico (Siegfried Zielinski), deconstructivo (en el sentido derridiano) y de decapado que plantea otras formas de mirada y conocimiento posibilitando un campo de hibridación entre lo poético y lo político en tanto que proceso de subjetivación. La práctica del arte despliega la posibilidad de imaginar y generar otros mundos por venir desde la relación consciente con nuestro entorno. Propongo así, reflexionar y dialogar sobre estas cuestiones desde mi práctica artística -audiovisual y escultórica- tomando como ejemplo la experiencia de adentrarse en una cueva como un antipaisaje potencial. Propongo especular sobre este concepto en forma de conversación colectiva vehiculada por el visionado previo de fragmentos de piezas como Erein(2021), Koba(2023) y Çiyayên Dur(2024).

Manuel Guadalupe Román Valadez

Dibujando Alternativas Viables y Deseables. La Elaboración Artística en la Clínica

Universidad Autónoma de Sinaloa

Las elaboraciones artísticas son organizaciones textuales con trama significativa y una particular densidad semántica, cumplen intenciones en quien las realiza y las lee, permitiendo materializar la subjetividad humana. En su aprovechamiento se logró identificar los efectos psicoterapéuticos en tres estudiantes, su interpretación de estas facilitó la asociación libre y la construcción de un posicionamiento subjetivo innovador para el enfrentamiento de sus malestares psicológicos, se destacó especialmente la disponibilidad de herramientas artísticas para expresar de maneras diversas los saberes previos para la ganancia de nuevo conocimiento y reconstrucción de motivaciones personales. En este capítulo podemos realizar una lectura abductiva sobre cómo un alumno que presentaba desmotivación, ausentismo y bajas notas en un momento extraordinario de su vida (pues antes no tenía estos problemas) logra reescribir su relación con la escuela, su familia y un nuevo posicionamiento en el mundo más deseable a partir de una lectura crítica y reflexiva de elaboraciones artísticas realizadas, presentadas y dialogadas con propósitos psicoterapéuticos.

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

...nitas...

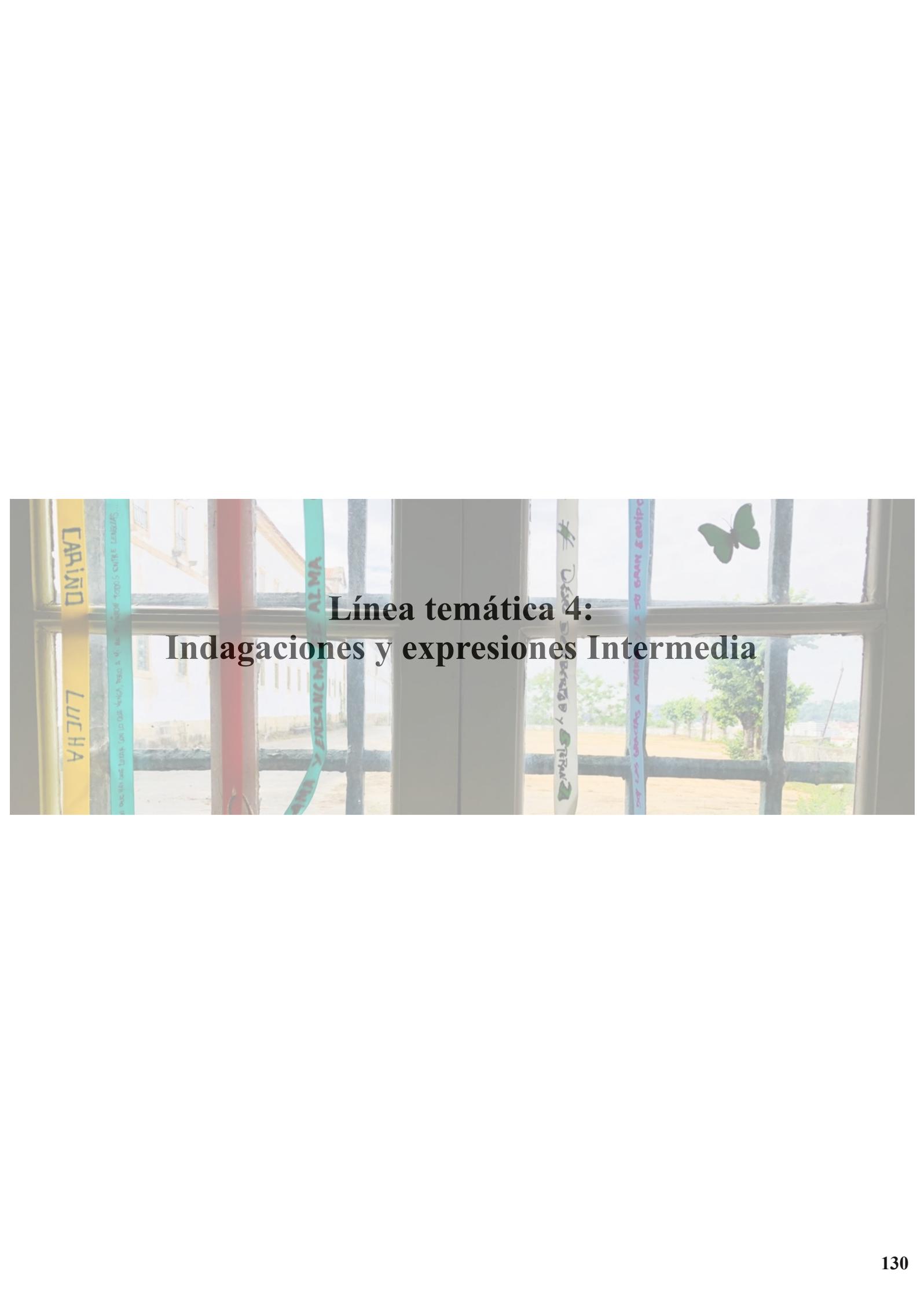
Desa de Libertad y Esperanza

Le ofek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

A photograph of a window with several colorful ribbons hanging from the top. The ribbons are yellow, teal, and blue, with words written on them in Spanish. A green butterfly sticker is on the right pane. The view outside shows a building and trees.

**Línea temática 4:
Indagaciones y expresiones Intermedia**

Nuria Rey Somoza

Análisis webnográfico visual del meme de Internet “Es cine”

Universidad Rey Juan Carlos

La imagen digital consiste en una serie de interacciones y reproducciones de elementos icónicos y algorítmicos. Ensaya y contamina los espacios online en una red de significaciones y transformaciones en las que interviene tanto el sujeto como la máquina. Es un audiovisual expandido que, a su vez, depende de los formatos de las pantallas de exposición en sus modos de ver. Son, en este sentido, imágenes pobres, pues contestan los cánones o jerarquías visuales, gráficos y plásticas asociadas a la alta cultura y alto nivel de la técnica, más próximas a fórmulas remix y amateur. El meme de Internet es una imagen digital que comparte las principales características de esta: efímero, editable, re-apropiable, corrompible, anti-diseño. Siendo, a su vez, un dispositivo social y culturalmente compartido, aceptado y, por ello, exitoso. Y, como la imagen, es procesual, y no únicamente el artefacto de humor al que asociamos el término. El póster presenta un análisis rizomático visual del meme de Internet “Es cine”, construyendo una arqueología visual de sus sentidos. Pertenece este tipo de desarrollos a áreas metodológicas como la antropología o etnografía visual, la teoría de la imagen y los estudios visuales o la webnografía. Para ello, se establecen tres pilares de reflexión: (1) los no-órigenes, (2) efecto multimedial, (3) efecto multidimensional y (4) caso red Instagram.

Vicente Monleón Oliva

Princesas, magos y una ciudadanía en guerra. Narrativas de la cuestión bélica en largometrajes de la productora Studio Ghibli

Generalitat Valenciana GVA

Studio Ghibli se consolida como una de las productoras de animación más influyentes a nivel mundial, abordando en sus narrativas temas profundamente actuales y controvertidos como el feminismo, la ecología, las disidencias sexuales y el conflicto bélico. Estas temáticas, integradas en sus historias y personajes, resuenan ampliamente en la ciudadanía, generando un impacto mediático y cultural significativo. El estudio emplea una metodología cualitativa de Investigación Basada en Imágenes (IBI) para explorar cómo se representa la guerra en las películas de Studio Ghibli, analizando la narrativa visual y simbólica de filmes de la compañía. A través de un análisis visual y contextual, el estudio examina cómo Ghibli utiliza elementos gráficos y narrativos para mostrar el impacto destructivo de la guerra, destacando sus efectos en individuos, comunidades y en la naturaleza misma. Este enfoque permite una reflexión profunda sobre la capacidad de la animación para sensibilizar y educar a audiencias de todas las edades, promoviendo valores pacifistas y una mirada crítica hacia el conflicto bélico. Los resultados sugieren que Studio Ghibli no solo entretiene, sino que educa emocional y éticamente a la audiencia, proponiendo alternativas al conflicto a través de personajes complejos y narrativas visuales poderosas. Este tipo de cine fomenta una conciencia ciudadana en temas sensibles; permitiendo una Educación Artística que trasciende la pantalla y se convierte en un recurso valioso para el análisis crítico en contextos educativos.

María de la Paz Barrios Mudarra

HILOS DE INNOVACIÓN: Bordando creatividad y conocimiento una transformación interior

Universidad de Jaén

La propuesta de investigación basada en artes creativas se presenta como una exploración de ideas que se entrelazan de manera continua y holística. A través de un proceso de inmersión sensorial, las palabras se capturan y transforman en metáforas visuales y táctiles, como una corriente que fluye sin límites sobre un lienzo de tul. Cada hilo, que evoca la suavidad del viento y la calma de la naturaleza, se convierte en un movimiento que refleja la ruptura de patrones mentales y el fluir constante de la creatividad. En este espacio, los materiales se combinan para formar un "póster artístico" que narra un viaje transformador, donde se exploran conceptos de libertad, novedad e innovación.

Los objetivos de este proyecto son estudiar cómo la investigación basada en artes creativas tiene el poder de transformar, integrando las artes visuales con la expresión escrita y la creación sensorial. La obra resultante simboliza la expansión de la indagación personal y colectiva, capturando la fluidez del proceso creativo. Al integrar estos elementos, la propuesta invita a reflexionar sobre cómo el arte y la investigación se convierten en un puente hacia el conocimiento, ofreciendo una mirada profunda sobre la transformación personal y el impacto humano de la creatividad en constante evolución.

Este enfoque innovador propone un espacio híbrido de investigación, donde lo visual y lo textual se fusionan para generar una experiencia de movimiento y cambio, acercando la creación artística a una experiencia vivencial y profundamente humana.

Teresa Torres de Eça, Ana Barbero; Celia Ferreira e Angela Saldanha

Autorretratos entre arte e educação

APECV

Esta exposição integra autorretratos de professores de artes visuais . A primeira edição foi organizada pela APECV, para o Congresso Mundial da Sociedade Internacional de Educação Através da Arte (InSEA) em 2014, como uma homenagem visual a Elliot Eisner. Na segunda edição em 2024, uma coprodução com o Grupo ESCÓPIC@: Cultura Visual, Prácticas Artísticas y Mundo Digital (Grupo de Investigación UNIR), as curadoras Ana Maria Barbero Franco e Teresa Torres de Eça apelaram para a integração de autorretratos realizados com aplicações de inteligência artificial, a segunda mostra esteve no Centro de Arte Contemporânea Quinta da Cruz; APECV entre 13 de Janeiro a 30 de Março de 2024. Nesta terceira exposição seleccionamos 50 reproduções (15x15cm) dos autorretratos enviados para estas exposições para abrir um espaço físico de reflexão sobre a identidade do professor de artes visuais, professor artista, educador artístico ou arte educador durante o Congresso CIVARTES III.

Consuelo Vallejo Delgado, Patricia Navas Vallejo, Abel Delgado Vallejo

Cómo imaginar Trilce. Expresiones intermedia del poemario de César Vallejo

Universidad de Granada

Trilce imaginado es un proyecto de creación, realizado a partir de los versos del poemario Trilce, de César Vallejo (Perú, 1892-París, 1938). La investigación parte de la propuesta seleccionada por el Ministerio de Cultura y Deporte, en el marco de las Subvenciones a la Creación Literaria en la modalidad de Ilustración 2022, presentada bajo el nombre: X evocaciones de Trilce, desarrollado durante 2023-2024.

Junto a la creación de imágenes, en el proyecto intervienen estudiantes de diferentes disciplinas, realizándose, a partir de varios poemas, una aproximación a algunas claves lingüísticas, su puesta en escena, y composiciones musicales para piano y barítono. El resultado es una nueva creación, a través de la cual se accede a una comprensión y un conocimiento de los poemas que va más allá de su análisis.

Mariana Silva Sirena

Tendências na investigação internacional sobre ativismos têxteis: revisão sistemática da literatura recente na base Scopus

Universidade Nova de Lisboa

A prática têxtil, entendida como uma forma de comunicação visual, narrativa e tátil, emerge em diversos contextos como um meio para reivindicar direitos e construir a paz. Os ativismos têxteis, fenômenos que se renovam ao longo do tempo, vêm despertando o interesse acadêmico em várias áreas de conhecimento. Este trabalho visa contribuir para as reflexões sobre essa temática ao realizar uma revisão sistemática da literatura recente, procurando compreender a partir de quais locais, vozes e abordagens esta literatura se constitui. Foram levantados textos publicados entre 2019 e 2023, indexados na base Scopus, utilizando os termos "textile" associados a "activism", "artivism" ou "craftivism". A análise dos 39 textos identificados aponta para a predominância de autoras mulheres, com origens institucionais concentradas especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, seguidos da Colômbia. As suas principais disciplinas são Artes, Administração e Antropologia, sendo que contribuições interdisciplinares dos estudos feministas aparecem em quase 30 por cento das trajetórias. A recorrência da perspectiva do craftivismo e a ausência do ativismo nas abordagens pode indicar a persistência do enquadramento do têxtil no universo artesanal, em detrimento das possibilidades de leituras artísticas. Metodologias baseadas no engajamento presencial do investigador são frequentes, apontando para um tipo de conhecimento próprio da prática têxtil. A revisão permite vislumbrar elementos da complexa trama de dinâmicas sociais, políticas e culturais que permeiam o desenvolvimento histórico do trabalho têxtil, assim como da própria circulação do conhecimento acadêmico. Além disso, há muito a ser explorado nesse tema pelas áreas de Comunicação e Educação.

Ángel Cagigas, Silvia Moreno

La estetización del muro

Universidad de Jaén

Nuestra propuesta pretende destacar el papel de la cultura como agente promotor de iniciativas que favorezcan la pacificación de conflictos sociales.

Así, a través de la visibilización de la realidad del pueblo de Palestina, que sufre un genocidio desde hace décadas por parte de Israel, se pretende crear un espacio en el que debatir sobre la creación de modelos de resistencia cultural en situaciones de conflicto social o geopolítico.

El elemento estratégico elegido para este trabajo fotográfico de intervención es el muro del apartheid, una barrera de hormigón de más de 600 kilómetros de longitud que encierra a los territorios palestinos y que en algunos de sus tramos está pintado con grafitis realizados por distintos artistas tanto palestinos como internacionales, lo cual nos permite reflexionar sobre la estetización de los conflictos.

Celia Moreno García

Moulage como reflejo

Universidad de Jaén

La técnica de modelado sobre maniquí no solo ofrece la posibilidad de crear volúmenes sobre un cuerpo. Es a través de estos volúmenes y con el cuerpo o maniquí como lienzo que se abre también la posibilidad de expresar ciertas emociones o sentimientos e incluso conceptos para llevarlos a un plano terrenal y físico de forma que puedan ser percibidos por los sentidos de los espectadores. Igualmente ofrece la posibilidad de ayudar a comprenderlos, de la misma forma que se ordena los tejidos o colores sobre el maniquí estos sentimientos cobran sentido para la persona que los expresa.

Diego Ortega Alonso, Pedro Ernesto Moreno García

Pareidolias e hierofanías de lo Ibero

Universidad de Jaén

La pareidolia es el fenómeno psicológico que permite que veamos rostros, o figuras en superficies o espacios, como rocas, nubes, paredes u objetos cotidianos. La hierofanía, por su parte, consiste según la definió Mircea Eliade como la “manifestación de lo sagrado”, es decir, la forma en que lo sobrenatural se proyecta ante nosotros a través de objetos. Así, una hierofanía puede ser simple cuando lo sagrado se manifiesta a través de elementos naturales como por ejemplo rocas, ríos, montañas u objetos, mientras que las complejas dan lugar a las religiones complejas. Este espacio que queda entre lo visual y lo psíquico, entre la ensoñación o el análisis racional, nos adentra en una experiencia creativa conectada directamente con la imaginación, y este proceso a su vez es una propiedad trascendental de la práctica artística.

El mundo ibero y sus santuarios jiennenses presentan numerosos ejemplos de hierofanías. En esta performance intermedial, se viaja a lugares y a monumentos naturales del territorio ibero jiennense para configurar una propuesta plástico-sonora que transita entre las fronteras de lo efímero y lo natural hacia la transformación y lo trascendente, incidiendo en el concepto de frontera que representa, en esta performance, el Parque Natural Despeñaperros, protagonista bajo cuyo auspicio se inspiran las acciones artísticas que se desarrollan.

Shaula Ortega Rodríguez

EROS, CONSTRUCTOR DE IDENTIDADES. PROYECTO DE VIDEO

MAPPING OBJETUAL

La temática desarrollada en este proyecto, es la influencia del consumo tecnológico como constructor de identidades, un consumo que está en manos de las políticas económicas que ponen como señuelo, al deseo, para provocar un consumo y un ritmo de vida exacerbado que genera un cambio de paradigma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno y construimos nuestra identidad.

La contemporaneidad está constituida por una gran iconosfera e infoesfera determinada por el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación e información así como del entretenimiento y el espectáculo digital, el telón se abre en las redes sociales, donde consumimos estereotipos marcados, proyecciones fugaces que no da tiempo a cristalizar y apenas quedan ni en la superficie de la piel por precipitado ritmo en el que suceden, una identidad mutante, múltiple, ubicua y contradictoria, fragmentada, desvanecida tras una cortina de humo, en la caja negra de algoritmos binómicos de ceros y unos.

Es necesaria una revisión y reflexión, una mirada interior, una conciencia de lo que consumimos y los cambios de paradigmas que están sucediendo en la construcción de nuestra realidad e identidad.

La técnica del videomapping, muy usada en nuestros días, en la cultura del espectáculo; proyecciones en directo en monumentales arquitecturas, eventos, en presentación y venta de productos como recurso tecnológico impactante y vacío de contenido, en este proyecto se recurre al mismo arma que la sociedad del entretenimiento usa, pero con un discurso cargado de contenido crítico y reflexivo.

Shaula Ortega Rodríguez

RING RING RING. LOS SIGNOS DE NUESTRA ERA.

¿Qué harías una semana sin móvil?

Vivimos en una sociedad que depende de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el ocio de forma adictiva, produciendo diversas afecciones en el individuo sin que tenga un elemento sólido que sostenga su conciencia. Estamos ante un consumo exacerbado de productos tecnológicos y aplicaciones que surgen antes que la propia necesidad social, venta de falsas ilusiones y deseos para promover la economía y el poder de control.

El uso indiscriminado de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana produce cambios nocivos en el individuo y la sociedad. Cambios en las relaciones sociales, sedentarismo, cambios en la percepción del tiempo, necesidad de inmediatez a la hora de recibir feedback, necesidad de estar permanentemente conectado, percepción fragmentada de la información, necesidad de dar una imagen social en la red y venderse como un producto más, creación de personalidades ficticias, cambios de conducta, de los valores, poca percepción de diferenciar lo que es real de lo que no. Dependencia, estrés y ansiedad producida por las nuevas tecnologías, donde nunca hay un descanso y se produce un mal hábito continuado produciendo una rutina insana que afecta al individuo y la sociedad, donde el único beneficiario son las políticas económicas y sistemas de control.

Las nuevas tecnologías nos están acercando a una realidad cada vez más alejada del plano físico y de la realidad tal y cómo la concebimos, no sólo se resignifica el individuo y la sociedad sino todo el concepto de realidad, integrando como realidad ilusiones digitales extrapoladas al cuerpo como objeto de consumo y compra venta. Fractura, fragmentación o fractalidad de la percepción.

Esta pieza en multicanal a cuatro pantallas, plantea a modo de parodia la necesidad de reflexión sobre el uso y consumo de las nuevas tecnologías por las consecuencias que tiene en el individuo y la sociedad.

Es fundamental revisar nuestros hábitos de vida desde una visión crítica para ver dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, moderar su uso indiscriminado para evitar las reacciones nocivas en el individuo y la sociedad y mantener hábitos equilibrados.

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

PROGRAMA

22 DE ENERO

09:00 - 09:30 - REGISTRO

09:30 a 10:00 - BIENVENIDA (auditorio)

10:00 - 11:00 - Conferencia Invitada: Educación artística y valores estéticos: un estado del arte desde la perspectiva de México. Karele Maxinahí Felix Piña. Universidad Autónoma de Sinaloa (México) - (auditorio)

descanso - Coffee Break

11:30 - 12:30 - Paralelas 1: Indagaciones y expresiones intermedia (auditorio)

-Princesas, magos y una ciudadanía en guerra. Narrativas de la cuestión bélica en largometrajes de la productora Studio Ghibli. Vicente Monleón Oliva

- Cómo imaginar Trilce. Expresiones intermedia del poemario de César Vallejo. Consuelo Vallejo Delgado, Patricia Navas Vallejo y Abel Delgado Vallejo

-Tendências na investigação internacional sobre ativismos têxteis: revisão sistemática da literatura recente na base Scopus. Mariana Silva Sirena

-DO SABÃO À DOÇURA: PARA ONDE AS BOLHAS NOS LEVAM? Eliane Patricia Grandii Serrano

12:30 - 14:00 - Paralelas 2: Procesos y experiencias desde y para las narrativas y las palabras (auditorio)

-A criação na docência: dos processos poéticos ao ofício de ensinar. Priscila Leonel y Eliane Patrícia Grandini Serrano

-La encantada del Puerto. Narrativa visual en un libro artístico. Laura Villanueva Padilla

-El mail art como recurso educativo. Irene Covalada, Leticia Fayos Bosch, David López Ruiz y Teresa Colomina Molina

-Narrativa personal y creación artística: Una experiencia educativa interdisciplinar en la formación docente. Rocío Marín Navarro

-El guerrero íbero audiodescrito: competencias artísticas en la docencia universitaria de la traducción. Carlos Navas Vallejo

-Investigación artística: caminos hacia la creación. Juan Pablo Meneses Gutiérrez

-Tarot/Lectura de símbolos. Andrés Rojas Galeano

Paralelas 3: Procesos y experiencias desde y para la música I (aula didáctica)

-The Soundtrack of Broadway: Jukebox Musicals and Their Impact on the American Theatre Landscape. Jacob Sinsky

- Menta en el jardín de Bach: Propuesta de intervención naturalista en la didáctica musical. Daniel Torres Cuesta

-El impacto del streaming en las prácticas de escucha y creación musical. Jesús Morales López

-LÓVA Creación de una ópera en Educación Infantil. Vicente Monleón Oliva

-La educación musical y su uso pedagógico en primaria en el estado de Sinaloa, México. Jesús Fernando Ramírez Bernal y Karele Maxinahí Félix Piña

-Un caracol entre los hinojos: sonidos especulativos y narrativas de ficción aplicadas a la educación musical. Pedro Ernesto Moreno García

13:30 - 14:30 - Taller 1 (aula de conocimiento)

Autopercepción corporal y expresión personal: Ángela Fuentes Torres, María Dolores Callejón Chinchilla

Taller 2 (cafetería)

La música que se esconde en lo cotidiano. Mario Jiménez

Performance (cafetería) 14:15

Pareidolias e hierofanías de lo Ibero. Diego Ortega Alonso y Pedro Ernesto Moreno García

Almuerzo

16:30 - 18:00 - Paralelas 4: Inteligencia artificial y nuevas tecnologías en las artes y la educación (auditorio)

-La luz en la creación artística. Tres proyectos que dialogan entre el arte, la tecnología y la ciencia. Miguel Mendoza Malpartida y Cecilia Pineda-Calvillo

-De cadáveres exquisitos e inteligencia artificial: creación colaborativa en la enseñanza del arte. Mª Magdalena Castejón Ibáñez

- La influencia de la IA en la educación artística: producción musical y enseñanza. Antonio Félix Vico Prieto

-Capturing Visions: Creación de un catálogo para una exposición fotográfica educativa. Juan Manuel Torrado Martínez

-La imagen como ficción: Aprender a cuestionar la veracidad a través del Fake. Andrés Torres Carceller, Júlia Castell Villanueva y Rosalía Clemente Piélagos

Taller 3 (aula de conocimiento)

Taller de papel artesanal y marcas de agua. Josep Manuel Juan Moraleda

Fotoensayo (aula didáctica)

-La estetización del muro: Ángel Cagigas y Silvia Moreno

-LABORATÓRIOS (COR)POSIÇÕES DA NATUREZA: ANTONIO ALMEIDA DA SILVA

-Fantasmas: Lucía Gómez

-89 círculos. Una instalación participativa entorno a la violencia contra las mujeres: Sata García Molinero

-Mural de tetas: creación colectiva del Taller Textil Tetil: Begoña Yáñez, Lorena López, Noelia Antúnez del Cerro y Sata (Lidia) García

Instalaciones y exposiciones (cafetería)

-Poesía silenciada, una sociedad que no siente. Andrea Mendoza

-CASA DAS BONECAS: produzir cerâmicas para ter notícias de mim: Priscila Leonel

-Autorretratos entre arte e educação: Teresa Torres de Eça, Ana Barbero; Celia Ferreira e Angela Saldanha. Exposición

18:00- 19:30 - Paralelas 5: Reflexión y Crítica 1 (auditorio)

-Convergencia de la Educación Musical y las Artes Visuales en el entrenamiento auditivo transdisciplinario. Nora Ramos Vallecillo, Francisco Javier Zaraza Alzugarai y Víctor Murillo Ligorred

-Educación inclusiva y atención a la diversidad: la importancia de la formación en comunicación aumentativa y alternativa. Alicia Moreno-Civantos, Matilde Peinado-Rodríguez María del Carmen Sánchez-Miranda

-Yo seré de cristal, pero tú de mierda: ensayo narrativo como crítica a la formación musical. David Rodríguez Iborra

-La percepción del alumnado sobre la asignatura de Expresión Plástica y su Didáctica en Infantil. Telma Barrantes y María Méndez Suárez

-De la formación en bellas artes al currículo educativo infantil: vínculos e intersecciones para el desarrollo integral de la infancia a través del arte. David Mascarell-Palau

-La educación artística y la transferencia universitaria. Posibilidades interdisciplinares e internivelares. Natalia Tello Burgos

-La Valoración de la Enseñanza Musical por Futuros Docentes de Educación Primaria y Secundaria: Percepciones y Actitudes hacia su Integración en el Aula. María Iñesta Jacobo, Beatriz Benito Belda y José María Esteve Faubel

Taller 4: Cartografías Textiles: "Desvelar el cuerpo, cuidar el espacio": María Isabel Moreno Montoro, María Lorena Cueva Ramírez, Pedro Ernesto Moreno García, Estrella Soto Moreno, Jesús Caballero Caballero (aula de conocimiento)

23 DE ENERO

09:00 - 09:30 - REGISTRO

09:30 - 11:00 - Paralelas 6: Procesos y experiencias desde y para el patrimonio y los museos III (auditorio)

-Mediación en museos y espacios culturales y artísticos para la práctica educativa de los futuros maestros en formación. María Méndez Suárez y Telma Barrantes Fernández

-La investigación a partir del comisariado. Repensar la práctica científica desde los preceptos curatoriales. Julia Alarcón Luna

-Nuevas miradas al aprendizaje sobre Fuentes de la Historia del Arte. De la experiencia en el aula a la exposición virtual. Raquel Baixauli Romero

-Lenguajes artísticos en el museo: propuestas educativas para la etapa de los 0 a los 3 años. Maria Fusté Forné

-Olhar e Recriar o Património Imaterial. Celia Ferreira y Sandra Palhares

-Potencialidades del álbum y del archivo familiar en la creación y en la educación artística. Cloe Masotta Lijtmaer

-Museo y formación docente: Hacia una integración efectiva de los espacios museísticos en la práctica educativa contemporánea. David López Ruiz

Taller 5 (aula de conocimiento)

-ECOLOGIAS TRANSVERSAIS: A ARTE CONTEMPORÂNEA NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS. Antonio Almeida da Silva, Ester Català y Gloria Jové

11:00 - 12:00 (auditorio)

Conferencia Invitada: El arte de educar. Una historia vivida en el Museo de Jaén. Francisca Hornos Mata. Conservadora de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Descanso - Coffee Break

12:30 - 14:00 - Paralelas 7: Procesos y experiencias desde y para lo social y la igualdad (auditorio)

-Entrelazando hilos de memorias y vivencias queer. Fabio Ricardo Bastos Gomes

-Narrativas de género en formato de teatro lambe-lambe. Carmen Gloria Sánchez. Duque y Gonzalo Andrés Ruiz Muñoz

-El arte como herramienta socioeducativa en contextos de inclusión social con menores. Rubén Vallejo Castillo

-EXPLORARTE. UNA INDAGACIÓN VISUAL SOBRE LOS PROCESOS PREVIOS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN CONTEXTOS ESCOLARES EN EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA PERIFERIA DE TEGUCIGALPA. Estefanía De Haro Martín, Rafael Marfil Carmona y Jorge Juan Torrado Sánchez

-Deconstrucción del espacio desde la diversidad funcional. Pablo Javier Tatés Anangonó y Belkis Granda Orellana

-Archivo de la fragilidad: Una experiencia de indagación-creación para pensar-con la resiliencia. José Eugenio Rubilar Medina

-Consensos sobre la labor desde prácticas artísticas comunitarias en Madrid: claves de la Jornada "Arte, Cultura y Salud". Nuria Rey Somoza

Taller 6 (aula de conocimiento)

-Una aproximación artística al archivo familiar. Del collage al fanzine. Cloe Masotta

Póster (aula didáctica)

-El Bestiario: Zhenyu Wang

-HILOS DE INNOVACIÓN: Bordando creatividad y conocimiento una transformación interior. María de la Paz Barrios Mudarra

-Educación Artística sensible a la Salud Mental. María del Río Diéguez, Estefanía Sanz Lobo, Clara Megías Martínez, Eva Cristina Mesas Escobar

-Escribir sin dar puntada con hilo. Materiales de un taller en torno a la escritura en la creación e investigación artística. Irene Ortega López, Roberto Herrero García

-Entrelugares del arte y la educación: pensar en un cambio de paradigma en la formación universitaria de docentes de educación infantil. Mònica Ruiz Revuelta

13:30 - 14:30 - Taller: (aula de conocimiento)

-Siéntate donde y como quieras: Alba Soto, Amanda Montes

14:15 Performance (Cafetería)

-Desafi(n)ando mi música. Ana Fernández

ALMUERZO

16:30 - 18:00 - Paralelas 8: Procesos y experiencias desde y para la educación (auditorio)

-Sensibilizar espacios a través de paseos arteducadores. Martín Caeiro Rodríguez, María Enfedaque Sancho, Sara Fuentes Cid, Olalla Cortizas Varela y David Mascarell Palau

-Los valores estéticos en el currículum: percepción de los docentes de artes en educación primaria en Sinaloa. Karele Maxinahi Félix Piña

-PLANEA: resultados de la evaluación externa de la Red de Arte y Escuela y sus proyectos en la educación pública. Fernando Trujillo Sáez y Angelina Lorelí Padilla Hernández

-Estructurar y Documentar la Práctica Artística en lo Contemporáneo: Guías Metodológicas como Herramientas para la Producción Académica y Profesional en la Educación Artística. Eduardo Castillo Medina

-El álbum ilustrado como vínculo entre la experiencia artística y la práctica educativa en los Grados de Magisterio. María Enfedaque Sáncho, Sara Fuentes Cid, Olalla Cortizas Varela y Martín Caeiro Rodríguez

-El reto de ubicar el discurso artístico: los mapas mentales como elementos significativos. Experiencia en el grado en Bellas Artes. Ismael Teira Muñiz

-El impacto de la colaboración interdisciplinar y las TIC en el desarrollo de las soft skills en estudiantes de 2º ESO. Verónica Chust-Pérez y Rosa Pilar Esteve-Faubel

Taller 8 (aula de conocimiento)

-Arte para adiar o fim do mundo. Luciana Gruppelli, Glòria Jové y Ester Catalá

Fotoensayo (aula didáctica)

-Inteligencia Artificial y Creación Escultórica con fibras vegetales, talla en madera y su proceso creativo en libros digitales. Pía Schulze Uribe y Pilar Manuela Soto Solier

-ESTEREOTIPOS, IDENTIDAD Y MEMORIA COLECTIVA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA CONSTRUIDA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN PROYECTO MULTIMEDIAL PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Fernando Bayona González y Ángela Barrera García

-DEL TABLEAU VIVANT A LA FOTOGRAFÍA CONSTRUIDA: LA REINTERPRETACIÓN Y LA REFERENCIALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Fernando Bayona González y Rocío Lara Osuna

-Llevar la mirada al suelo. Relatos personales en torno a la crisis climática desde las prácticas artístico-educativas. María Gil e Irene Ortega

-Las voces entrelazadas: narrativas poético-visuales de la figura de la arte-educadora. Miriam González Álvarez y Noemí Peña Sánchez

-Activando miradas corporeizadas en la visita al museo. Noemí Peña Sánchez

-La(De)construcción visual de nuestra propia imagen. Romina Vera

Instalaciones (cafetería)

-EROS, CONSTRUCTOR DE IDENTIDADES. PROYECTO DE VIDEO MAPPING OBJETUAL
Shaula Ortega

-RING RING RING. LOS SIGNOS DE NUESTRA ERA. Shaula Ortega

-CERO A LA IZQUIERDA: Una reflexión sobre la posición social de la mujer rural. Marta Villanueva Padilla

18:00- 19:30 - Paralelas 9: Reflexión y Crítica II (auditorio)

-Adentrarnos bajo tierra: antipaisaje y arte. Lide Billelabeitia Uriarte

-Dibujando Alternativas Viables y Deseables. La Elaboración Artística en la Clínica. Manuel Guadalupe Román Valadez

-La Imagen Artística y su Materialidad en la Construcción de Espacios de Aprendizaje en Educación Primaria. Nora Ramos Vallecillo, Víctor Murillo Ligorred y Francisco Javier Zarza

-El Patrimonio Musical en la Educación Artística: análisis de los currículos autonómicos de Educación Primaria. Beatriz Benito Belda y María Iñesta Jacobo y José María Esteve Faubel

-Educación Visual y Plástica y Competencia Digital Docente (CDD): nuevas maneras de aprender digitalmente desde y para la escuela. Júlia Castell Villanueva, Andrés Torres-Carceller y Marielena Árias Márquez

-La Educación Plástica desde la perspectiva de los docentes en formación. Diamela Belén De Los Santos Álvarez, Verónica Chust Pérez y María Pilar Aparicio Flores

-Actitudes hacia la Didáctica de la Expresión Plástica: formas de evaluarla y su vínculo con la curiosidad. María Pilar Aparicio Flores, Diamela Belén de los Santos Álvarez y Rosa Pilar Esteve Faubel

Taller 9 (cafetería)

-Exploraciones del Cuerpo en espacio y tiempo. Noemí Real Quesada

Póster (aula didáctica)

-Las músicas de jazz en el exilio: aprendizajes, enseñanza y crítica reflexiva. María del Carmen Sánchez Miranda y Cristina López Hidalgo

-Moulage como reflejo. Celia Moreno García

- Sensibilización sobre la protección de los mares y océanos. Rafael Sumozas, Francisco Gil, Paulo Falcão A

-La preservación de tradiciones a través de la educación artística: día de muertos como patrimonio cultural en México. Karele Maxinahí Félix Piña, Jesús Fernando Ramírez Bernal, Homar Medina Barreda

-Análisis webnográfico visual del meme de Internet “Es cine”. Nuria Rey Somoza

Performance (cafetería) 19:15

-Ni tus palabras ni tus etiquetas. Estela María Almenara Reyes

24 DE ENERO

09:00 - 09:30 - REGISTRO

09:30 - 11:00 - Paralelas 10: Procesos y experiencias desde los referentes hacia algo nuevo (auditorio)

-La educación artística en los dúctiles espacios de la deriva. Soledad Fernández Inglés y Juan Gabriel Morales Quesada

-Iniciación a la investigación a través del vídeo ensayo colectivo en un contexto de Enseñanza Obligatoria. Ángela Barrera-García y Dolores Álvarez-Rodríguez

-Autonarrativas queer del proceso artístico creativo en Leonilson y Ocaña. Fabio Ricardo Bastos Gomes

-La cerámica como puente entre arte, ciencia y humanidades. Juan Manuel Torrado Martínez

-Explorando la Teoría del Color a través de las Ilustraciones de Carnovsky. Una propuesta educativa experimental y creativa. Natalia Tello Burgos

-Del detalle a la síntesis de la forma mediante la gráfica vectorial. Inmaculada Villagrán Arroyal

-Plataforma 181o: Una iniciativa para la proyección artística de estudiantes universitarios. Francisco Cuéllar Santiago, Vicente Javier Pérez Valero

Taller 10 (aula didáctica)

-Arte y emociones en la educación: herramientas prácticas para el aprendizaje.

11:00 - 12:00 (auditorio)

Conferencia Invitada: Sociosemiótica de las artes visuales y de la performance. Teorías y prácticas artísticas desde una mirada glocal. Aportes al pensamiento Latinoamericano feminista decolonial. Fabiola de la Precilla. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Descanso - Coffee Break

12:30 - 14:00 (cafetería)

Conferencia Invitada: De la erga al pan. Agripino y Protasia. Culturhaza

14:00 - 14:30 - CLAUSURA (auditorio)

**ESTAS ACTAS SE ACABARON DE EDITAR EN
FEBRERO DE 2025 EN JAÉN**

AASA

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

ORGANIZA

AASA
Asociación Cultural de Acción
Social y Arte

**HUM
862** | **ESAGEC**
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal

COLABORA

 Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Deporte

**MUSEO
ÍBERO**

...nitas...

Desee de libertad y Esperanza

Le ofrek

BUENOS LES DEY LOS GRACIAS A MARIA Y A SU GRAN EQUIPO SON

