

XVI Congreso Internacional del **Arte en la Sociedad**

Voces desde el límite: Negociando lo local en lo global

16-18 de junio de 2021 | Congreso virtual
Universidad de Australia Occidental
Perth, Australia

Libro de resúmenes

Sixteenth International Conference on the Arts in Society

<https://artsinsociety.com/>

First published in 2021 in Champaign, Illinois, USA
by Common Ground Research Networks
www.cgnetworks.org

© 2021 Common Ground Research Networks

All rights reserved. Apart from fair dealing for the purpose of study, research, criticism, or review as permitted under the applicable copyright legislation, no part of this work may be reproduced by any process without written permission from the publisher. For permissions and other inquiries, please contact support@cgnetworks.org.

Common Ground Research Networks may at times take pictures of plenary sessions, presentation rooms, and conference activities which may be used on Common Ground's various social media sites or websites. By attending this conference, you consent and hereby grant permission to Common Ground to use pictures which may contain your appearance at this event.

Designed by Ebony Jackson

XVI Congreso Internacional del Arte en la Sociedad

<https://artesyociedad.com/>

Publicado por primera vez en Champaign, Illinois, EE.UU. por
Common Ground Research Networks, NFP
www.cgespanol.org

© 2021 Common Ground Research Networks

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida mediante cualquier procedimiento sin el permiso por escrito del editor. Para los permisos y otras preguntas, póngase en contacto con soporte@cgespanol.org

Common Ground Research Networks puede tomar fotografías de las sesiones plenarias, salas de presentación y actividades del congreso para su utilización en los perfiles sociales o sitios web de Common Ground. Al asistir a este congreso, usted consiente y concede permiso a Common Ground para utilizar fotografías que pueden incluir su imagen

ISBN: 978-1-86335-257-4

Editoras

Tatjana Portnova, Universidad de Granada, Granada, España
Tamara Gorozhankina, Universidad de Granada, Granada, España

Red de Investigación de Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones

Comité Científico

Pilar Irala-Hortal, Universidad San Jorge, Zaragoza, España
Jesús Pedro Lorente, Universidad de Zaragoza, España
Elpidio del Campo Cañizares, Universidad Miguel Hernández, Elche, España
Mónica Carabias, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
Pedro Vicente, ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona,
Barcelona, España
Araceli Rodríguez Mateos, Universidad Rey Juan Carlos, España
Antonio Sánchez-Escalonilla, Universidad Rey Juan Carlos, España
Luis Castelo Sardina, Universidad Complutense de Madrid, España
María Olivera Zaldua, Universidad Complutense de Madrid, España
Antonia Salvador Benítez, Universidad Complutense de Madrid, España
Helena Barranha, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
Virginia Espa, Escuela de Arte de Huesca, España
Manuel Viñas, Universidad San Jorge, España
Lourdes Diego, Universidad San Jorge, España
Pilar Posadas de Julián, Conservatorio Superior de Música de Granada, España
María Teresa Díaz Mohedo, Universidad de Granada, España

Presidenta de la Red de Investigación

Pilar Irala-Hortal, Universidad San Jorge, Zaragoza, España

Directora de Edición

Regina Quero, Common Ground Research Networks, EE.UU

Índice de resúmenes

Sesiones	7
El patrimonio histórico y artístico LGTB en España: Miradas sin conciencia	8
Arte y patrimonio cultural en zonas rurales protegidas: Enseñanzas desde el proyecto Cultural+	9
Fotografías e historias de Ixhuacán de los Reyes: Identidad cultural para la conservación de los entornos.....	10
Monstruas: Deconstruir para crear	11
Los silencios y las historias no contadas: Representaciones del VIH/sida en el siglo XXI	12
Los nudos del corazón: Una investigación artística mediante historias de vida en el acogimiento familiar	13
La Caja de Tormentas: Experiencias artísticas para la sociedad.....	14
Itinerarios Artísticos autoplanificados: Un nuevo modelo de formación	15
De aprendices pasivos a participantes activos: El aula de Lengua y Literatura Española como espacio creativo	16
Prácticas artísticas en la formación del profesorado: A propósito del papel de las narrativas icónico-textuales en educación.....	17
El final del "momento decisivo": Docencia online en la enseñanza de la fotografía.....	18
La narrativa audiovisual post-pandémica: Nuevos retos para la ficción televisiva	19
God's Eye View: La imagen aérea como paradigma visual de poder a través de prácticas artísticas contemporáneas.....	20
Abandonar el cine: Hacia la reducción extremas de las técnicas y procedimientos cinematográficos	21
El grabado en las enseñanzas artísticas: Modos de ver, aprender y hacer con la práctica del grabado	22
Representando los romances en la cultura popular del XVIII: Los pliegos de cordel del impressor Félix de Casas (Málaga, España)	23
Lladró en el siglo XXI: De los sueños de porcelana valencianos a objetos diseñados para un mundo globalizado	24
De la partitura a las calles: La evolución de Uzúl el-msélmin como obra de arte colectiva y las prácticas interpretativas en la Entrada Mora de Alcoy.....	25
Prácticas artísticas para reinventarse las plazas	26
Estudiar el coleccionismo asiático en Chile hoy: Reorientar la institución del museo hacia el individuo	27
Financiamiento del arte y la cultura, un modelo sostenible: Consolidar la autonomía en lo local para financiar en lo global	28

Patrimonio ferroviario y arte sobre raíles.....	29
Experiencias artísticas brasileñas en hospitales psiquiátricos.....	30
Arte desde el Sur Global: Un análisis crítico multimodal del discurso de género disidente	31
Profesores de Artes: La narrativa como vía de conocimiento y formación	32
Arte y psiquiatría en Madrid (1915-1936): La impronta de las corrientes y metodologías europeas.....	33
"El Espíritu de la caballa": El pentecostés del verano de Cádiz	34
La ontología del arte en la sociedad: Las creencias en una sociedad.....	35
Caso de estudio "Mil novecientos sesenta y nueve": Lo curatorial, una rama del arte conceptual.....	36
El encuentro cuestionado y siempre esperado del arte y la moda: Implicaciones en el derecho	37

Sesiones

El patrimonio histórico y artístico LGTB en España: Miradas sin conciencia

Antonio Rafael Fernández Paradas, Profesor, Universidad de la Granada,
España

Palabras clave: LGTB, Diversidad Sexual, Arte

El objetivo de la presente propuesta es analizar la situación actual del patrimonio histórico-artístico LGTB en España. Se trata de un patrimonio que actualmente no tiene una protección legal específica dentro de las leyes del patrimonio. En la actualidad se está produciendo un fenómeno muy interesante, en el que las Comunidades Autónomas que constituyen el Estado Español están promulgando leyes sobre la Memoria Histórica y la protección de las personas LGTB. En estas leyes se realizan algunas referencias a la conservación y protección del patrimonio LGTB.

Arte y patrimonio cultural en zonas rurales protegidas: Enseñanzas desde el proyecto Cultrural+

Merly Gotay, Doctoranda, Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA), Universidad de Extremadura, Cáceres, España
Martín Gómez Ullate, Profesor, Universidad de Extremadura, Cáceres, España

Palabras clave: Historias de Vida, Diversidad Funcional Cognitiva, Universidad Inclusiva

El arte y el patrimonio cultural pueden suponer factores relevantes para el desarrollo rural de zonas en riesgo de despoblación. El proyecto europeo del programa Erasmus+, Cultrural+ (ref. 2019-1-ES01-KA204-065372), coordinado por la Universidad de Extremadura, busca analizar casos de buenas prácticas en gestión artística y del patrimonio cultural para el desarrollo rural y la dinamización turística. Equipos interdisciplinarios de antropólogos, arqueólogos y expertos en ecoturismo están realizando trabajo de campo y entrevistas en profundidad a los responsables de casos de buenas prácticas para descubrir factores de éxito, de resiliencia, de riesgo, retos y barreras que encuentran este tipo de proyectos. En este artículo nos centramos especialmente en casos en áreas protegidas (Reservas de la biosfera, parques nacionales, ...) para ver cómo se gestiona desde los planes de manejo y las comunidades de las poblaciones del área de influencia, la gestión cultural, artística y patrimonial (del patrimonio tangible e intangible) y la educación patrimonial y ambiental.

Fotografías e historias de Ixhuacán de los Reyes: Identidad cultural para la conservación de los entornos

Saúl Vargas González, Profesor - Investigador, Universidad Autónoma Metropolitana, México

Palabras clave: Identidad, Cultura, Fotografía, Tradición, Desarrollo

El municipio de los Reyes es una pequeña población que se encuentra en el estado de Veracruz, en los Estados Unidos Mexicanos. Al igual que muchas otras comunidades del país, tiene problemas de deterioro ambiental, pérdida de sus manifestaciones culturales y de desintegración del tejido social, además de pocas oportunidades de desarrollo de los individuos. Se considera que posiblemente, fortaleciendo su identidad por medio de la conservación de sus rasgos culturales, podría ayudar a minimizar los problemas existentes. Este trabajo surge a partir de un proyecto de investigación que pretende determinar cómo la comunicación visual puede ayudar a la presentación de los entornos natural y cultural y a su vez al fortalecimiento de la identidad cultural. Por el momento se están realizando dos publicaciones en las cuales la fotografía pretende preservar y difundir la cultura del poblado; la segunda es una serie de fotografías de lugares de interés de la comunidad, que se relacionan con una historia, un cuento o una leyenda, con la finalidad de realzar su significado y transformar la percepción que se tiene acerca del sitio. En una prueba reciente, a un grupo de individuos se les situó en varios de los puntos de la comunidad y se les leyó una historia por lugar; los sujetos comentaron haber percibido de manera distinta cada espacio gracias a la fotografía y a su relato correspondiente.

Monstruas: Deconstruir para crear

María Penalva Leal, Doctoranda, Universidad Politécnica de Valencia,
Alicante, España

Palabras clave: Mitología, Monstruas, Feminismo, Mainstream Culture, Mass Media, Softpower, Underground

Monstruas es un proyecto de investigación teórico-práctico que pretende deconstruir los mitos de monstruas heredados de la cultura patriarcal ancestral que perviven en la sociedad actual sosteniendo un discurso heterocéntrico que se asienta en la repetición de los mismos en la mainstream culture and mass media (cine, tv, literatura, prensa o redes sociales). Analizamos como estas representaciones se presentan hoy en día en la denominada cultura de masas sin variar su lógica heterosexual y patriarcal arcaica. Y, por último, observaremos que actualmente hay un punto de inflexión dónde se están empezando a crear nuevos mitos o imaginarios feministas y queer que cuestionan los métodos de investigación convencionales y desafían las normas heterosexuales. Esta investigación supone la revisitación de la categoría monstrua a través de una metodología A.R.T (artist, research and teacher), donde esos seres raros, sexuados en femenino y sesgados por la mirada patriarcal, cogen las riendas de sus propios destinos y se convierten en sujetos queer que escapan a la mirada performativa de la masculinidad hegemónica y heteronormativa.

Los silencios y las historias no contadas: Representaciones del VIH/sida en el siglo XXI

Fidel Villar Barquín, Estudiante, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, España

Palabras clave: VIH, Sida, Prácticas Artísticas, Literatura, Representación, Queer

Esta investigación parte de una pérdida de interés del mundo artístico y cultural desde finales de los años noventa por las nuevas representaciones de la enfermedad a partir de la cronicidad del VIH. Con la misma se pretende analizar cómo se ha representado el VIH/sida desde los 2000 hasta la actualidad, pensar el cambio de paradigma que se ha producido en la representación de la enfermedad y abrir la posibilidad de nuevas poéticas con las que analizar los problemas contemporáneos. El VIH/sida ha puesto de manifiesto las desigualdades en el mundo y nos obliga a buscar nuevas estrategias desde las cuales explorar otros modos de activación artística y política. La literatura y las prácticas artísticas pueden convertirse en una herramienta para concienciar, ayudar a retomar conversaciones y acabar con el estigma.

Los nudos del corazón: Una investigación artística mediante historias de vida en el acogimiento familiar

Saray Fernández Cruz, Doctoranda, Universidad de Jaén, Jaén, España

Palabras clave: Familias de Acogida, Investigación Artística, Historias de Vida

La presente intervención consiste en una investigación artística a través de la creación de una obra a partir de mi experiencia con las personas que forman parte del proceso. Para ello, utilizo la carta como vehículo de conocimiento y aproximación a las historias de vida en las que me baso para construir o llevar a cabo la investigación. Se trata de conversaciones, experiencias e historias de familias de acogida, sobre casos de menores impactantes en sus vidas que han decidido compartirlas mediante este medio. Gracias a sus historias, nos permiten conocer el acogimiento, sus sentimientos, experiencias y los relatos de vida de esos niños y niñas. A su vez, al reflexionar sobre sus cartas, nos podemos encontrar con la recreación de lo que esas palabras me han transmitido durante el proceso. Por ello, podremos conocer su historia a través de su propia mirada. En definitiva, esta obra, nos lleva a historias de familias de acogida y su relación con las experiencias de los menores implicados.

La Caja de Tormentas: Experiencias artísticas para la sociedad

Yolanda Muñoz Rey, Docente, Universidad de Cádiz, Cádiz, España

Palabras clave: Arte, Sociedad, Didáctica del Arte, Cádiz, Proyecto de Empresa

El arte no se da bien en las escuelas. Los profesores no suelen tener formación específica, no se sienten cómodos. Los colegios, y más aún los institutos, no suelen tener medios y recursos espaciales ni materiales para poder desarrollar una docencia artística de calidad. El arte es una “María”, una incomodidad para todos. Por otro lado, la sociedad en general, los ciudadanos, no experimentan el arte, son espectadores. Para algunos, la excusa son las “manualidades”, pero eso no es arte, es hacer un objeto decorativo. El arte implica mensaje, comunicación, expresión, proyección personal, aprendizaje y construcción del yo, una experiencia viva única que no tiene paralelo. LA CAJA DE TORMENTAS es un proyecto de empresa que ofrece experiencias artísticas a colectivos e individuos. Experiencias artísticas diseñadas profesionalmente por personal cualificado, con una base didáctica y pedagógica y que se realiza de manera focalizada e individualizada al perfil del cliente, sus deseos y necesidades. Está dirigida a grupos escolares de todas las edades pero también a colectivos, grupos de ciudadanos e individuos que lo requieran. En principio, las experiencias se desarrollarían en los centros educativos (con personal y aporte de material de la empresa) pero en una segunda fase de ampliación empresarial se dispondría de una Nave Industrial, sede habilitada (“Caja”) como espacio polivalente para el desarrollo en ella de muchas de las acciones, aunque trabajaremos también desde el principio acciones en la calle y espacios abiertos y públicos, así como en otras sedes y centros que lo requieran.

Itinerarios Artísticos autoplanificados: Un nuevo modelo de formación

Ester Forné Castaño, Responsible of the Art Projects, Department of Innovation, Nets and Educational Services and CESIRE (Center of Research and Innovative Resources), Ministerio de Educación, Generalitat de Catalunya, Barcelona, España

Palabras clave: Innovación, Formación Continua, Educación Artística, Nuevo Formato, Online, Proyecto

Los Itinerarios Artísticos autoplanificados parten de la idea de que el conocimiento se crea en red, teniendo en cuenta que en la sociedad del conocimiento hay muchos tiempos, espacios de aprendizaje y agentes educadores impulsados desde el Servicio de Innovación del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Los Itinerarios Artísticos autoplanificados son un modelo de formación continua del profesorado online con un enfoque competencial, transdisciplinar y globalizador de la educación artística (BPL). Tiene la intención de apoderar al profesorado a diseñar los recorridos de formación a partir de la selección de las cápsulas. De este modo, cada uno de los itinerarios resultados será diferente y más personalizado a los intereses individuales (o del centro) en función de las cápsulas que haya escogido. El equipo de creadores de materiales y formadores está compuesto por 40 profesionales con larga experiencia profesional tanto en el ámbito artístico como el docente y también en las distintas disciplinas y ámbitos presentes en dichos materiales. Actualmente están atendiendo a más de 3000 docentes que están llevando a cabo esta formación. Asimismo, de acuerdo con las líneas educativas futuras globales, la formación también tiene el objetivo de ayudar en la comprensión y transferencia de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, poner freno al cambio climático, trabajo de la salud y el bienestar, promover las energías renovables, acción climática, consumo responsable, etc.

De aprendices pasivos a participantes activos: El aula de Lengua y Literatura Española como espacio creativo

María Pareja Olcina, Profesora, Universidad Jaume I de Castellón, Valencia,
España

Palabras clave: Educación Activa, Lengua y Literatura Española, Secundaria, Arte y Literatura

El ámbito educativo es un espacio transformador que debemos tomar como punto de partida para generar cambios sociales. Así pues, el aula nos ha parecido el lugar idóneo para generar sinergias entre la educación literaria y la artística, además de una vía para promover prácticas innovadoras en los centros educativos que redefinan los límites entre asignaturas y cuestionen las vías tradicionales de aprendizaje e integración de contenidos. Ante este paradigma, realizamos una propuesta de mejora educativa a través de un estudio de caso, con el fin de activar la motivación ante los clásicos literarios, fomentar la interdisciplinariedad e integrar una actitud activa del discente ante la materia curricular. En el estudio participaron tres grupos mixtos de un centro público de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2018-2019. Los resultados de este proyecto evidencian que el estudiante integra mejor el contenido cuando se le da la posibilidad de participar de forma activa y así desarrolla cualidades como la autonomía, la creatividad, la habilidad de trabajar en equipo y, sobre todo, la capacidad de aprender a aprender. En definitiva, esta propuesta explora otras posibilidades pedagógicas para que el profesorado de secundaria enseñe a través de las artes.

Prácticas artísticas en la formación del profesorado: A propósito del papel de las narrativas icónico-textuales en educación

Pedro Victorio Salido López, Profesor, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España

Palabras clave: Educación Artística, Narrativa Gráfica, Currículo

Desde una perspectiva histórica, se puede afirmar cómo, además de la escritura y la comunicación oral, la narrativa con imágenes o atendiendo a un carácter icónico-textual ha jugado un papel determinante en la educación y, en ocasiones, en el adoctrinamiento del individuo. Por ejemplo, en la sociedad teocéntrica del medievo el uso de la imagen fue más allá del mero disfrute estético: las narrativas visuales de la escultura arquitectónica o de las pinturas murales se convirtieron en un medio de instrucción en los dogmas de la fe para una sociedad caracterizada por un alto porcentaje de personas que no sabían leer. Ante las mencionadas posibilidades didácticas de estos recursos de naturaleza icónico-textual, los objetivos de la experiencia que centra este trabajo, abordada desde el estudio de caso y llevada a cabo en un contexto de formación de docentes, se han orientado en diferentes direcciones. Por un lado, se ha analizado desde un punto de vista histórico el papel educativo de las narrativas con imágenes y su repercusión social. Por otra parte, se ha estudiado el currículo español para reflexionar sobre el calado de este tipo de narraciones ante las exigencias de una formación íntegra que forma parte de un contexto de aprendizaje competencial. Por último, se han presentado estrategias para desarrollar, en los profesionales de la educación, competencias del área de Educación Artística que permitan transformar narrativas textuales en icónico-textuales y, en consecuencia, desarrollar habilidades para emitir mensajes con imágenes como estrategia de aprendizaje.

El final del "momento decisivo": Docencia online en la enseñanza de la fotografía

Pedro Vicente, ELISAVA, Barcelona, España

Palabras clave: Fotografía, Docencia Online

La educación superior en los campos del diseño y las artes ha cambiado en los últimos años, avanzando en nuevas metodologías y enfoques pedagógicos. Sin embargo, tal vez quede un desafío aún más importante para la educación fotográfica, rompiendo las barreras espaciales y temporales. En un mundo globalizado, no tiene sentido que el aprendizaje de la fotografía se siga limitando al “momento decisivo”: aprender en un espacio concreto en un momento concreto con un profesor concreto. Los estudiantes de hoy deben crecer profesionalmente en un entorno global y en constante cambio, y los modelos de aprendizaje deben adaptarse y actualizarse a ese entorno. Las metodologías online permiten no solo un modelo de aprendizaje experiencial basado en la práctica, sino que también se basan en sistemas de aprendizaje innovadores que promueven el aprendizaje activo y colaborativo, combinando diversas metodologías en las que los estudiantes son el núcleo de los procesos de aprendizaje y promueven métodos de trabajo transversales para formar a la nueva generación de fotógrafos en el contexto de la sociedad digital.

La narrativa audiovisual post-pandémica: Nuevos retos para la ficción televisiva

Xisela Pastoriza, Doctoranda, Universidad de Santiago de Compostela,
Ourense, España

Palabras clave: Pandemia, Ficción Audiovisual, Streaming, HBO, Postpandemia, Paradigma

La necesidad de esta investigación surge de un cambio contextual y sociológico, el estallido de una pandemia mundial que todavía estremece a toda la población y que deviene en una crisis de consecuencias hasta ahora desconocidas. En medio de este nuevo paradigma, que se presenta como catastrófico, el sector audiovisual también convulsiona intentando adaptarse a la nueva normalidad y observamos como la situación de pandemia impregna tanto las temáticas como las novedosas técnicas de producción audiovisual. Las propias plataformas streaming se reconfiguraron en los días del confinamiento para ofrecer un catálogo a la carta para consumir todas esas horas de encierro y también para explorar lo que nuestros filmes y series ya estrenadas tenían que contarnos sobre escenarios postapocalípticos, pandemias mundiales e infecciones incurables. Así, en la portada de HBO España lucía y seguirá luciendo meses después el llamativo cartel amarillo chillón, el color de la mala suerte de Molière, el de la radiación, de la película “Contagio” de Steven Soderbergh estrenada en 2011. En esta ponencia analizaremos cómo se contorsiona la ficción televisiva para sobrevivir en la nueva realidad post-pandemia a través de algunas de las series surgidas a finales de 2020 con propuestas originales y experiencias nunca vividas para los espectadores como las miniseries “En Casa” (España/Polonia/Noruega) y “Escenario 0” de HBO o “Colapso” (Canal +) y “La Valla” (Netflix).

God's Eye View: La imagen aérea como paradigma visual de poder a través de prácticas artísticas contemporáneas

Ana Císcar Cebria, Técnica superior de investigación, Centro de Investigación de Arte y Entorno, Universitat Politècnica de València, Valencia, España

Palabras clave: Imagen Aérea, Visualidad, Poder, Vigilancia, Arte Contemporáneo

La visión aérea se ha concebido desde sus inicios en la tradición judeocristiana como el punto de vista divino y omnipresente de un Dios que todo lo ve. Esta concepción panóptica y de privilegio del que observa sobre aquello que es observado, ha continuado a lo largo de los tiempos hasta llegar a la modernidad, ocupando un importante espacio en las representaciones artísticas, comenzando por la ilustración de mapas y atlas de ciudades, hasta el desarrollo de la fotografía aérea y su aplicación en los conflictos bélicos del s. XX. Este tipo de imágenes son un claro ejemplo del deseo de querer controlar, dominar y vigilar, no sólo el espacio, sino también, por supuesto, a las personas que habitan en él. Actualmente, con el avance tecnológico, hemos normalizado este tipo de vista divina gracias a su implantación en la vida cotidiana con aplicaciones como Google Maps, o las imágenes por satélite, olvidando su uso instrumentalizado de monitoreo, registro de datos, así como la violencia simbólica que subyace en ellas. El presente artículo se centra en analizar las diferentes propuestas artísticas contemporáneas que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años, y que utilizan la imagen aérea en su más amplia representación, para plantear una resignificación, o generar un cuestionamiento y crítica al paradigma visual y régimen de sentido que generan este tipo de imágenes.

Abandonar el cine: Hacia la reducción extremas de las técnicas y procedimientos cinematográficos

Rubén Marín Ramos, Doctorando, Universtat Politècnica de València,
Valencia, España

Palabras clave: Cine de No Ficción, Constricciones, Dispositivo Fílmico

En esta ponencia abordaré estrategias reduccionistas empleadas en el dilatado campo del cine de no-ficción. Piezas radicales en la forma y en su aproximación a “lo real” que desafían los convencionalismos del cine documental y se vinculan con otras prácticas artísticas contemporáneas. La selección de los trabajos se llevará a cabo analizando sus cualidades para establecer tipologías de estudio y definir la base de modelos teóricos de análisis. Según el dispositivo fílmico utilizado, las cualidades de las películas que se analizan se basan en el abandono de la cámara o del montaje, o la apropiación de películas encontradas, como los perfect films o la estética del inventario, entre otras estrategias reduccionistas que pueden ser útiles para nuevas obras en contextos o situaciones diferentes y que presentan fórmulas renovadoras que abren nuevas vías en el cine de lo real.

El grabado en las enseñanzas artísticas: Modos de ver, aprender y hacer con la práctica del grabado

Beatriz Sesmero López, Ministerio de Educación y Ciencias, España
Ramón José Freire Santa Cruz, Universidad de Castilla-La Mancha, España

Palabras clave: Enseñanzas Artísticas, Grabado, Metodología

Se examinan los modos de ver, aprender y saber desde la perspectiva de las enseñanzas artísticas, teniendo en cuenta la situación actual que viven. Con esta investigación se pretende realzarlas mediante un enfoque pedagógico a través del grabado. Un medio artístico que constituye un campo de creación con mecanismos que posibilitan el desarrollo creativo del alumno mediante diferentes propuestas metodológicas y actuando como eje motivador de los contenidos y actividades, colaborando favorablemente en el proceso de formación del alumno, estimulando su entusiasmo y el deseo de curiosidad, innovación e implicación. En el transcurso de estos años de investigación se ha llevado a cabo de forma experimental una serie de actividades con varios grupos de estudiantes, comprobando empíricamente el resultado de esta metodología y analizando las aportaciones y resultados concretos que este proyecto puede ofrecer. La metodología utilizada es un elemento importante de la investigación, ya que se trata de la metodología desarrollada por Ana Mae Barbosa (Río de Janeiro, 1936) educadora brasileña pionera en educación artística y autora de diversos libros sobre la Educación en el Arte, la denominada “Metodología Triangular”, basada en tres acciones mentalmente y sensorialmente básicas: el hacer artístico, la lectura de la obra de arte, la contextualización.

Representando los romances en la cultura popular del XVIII: Los pliegos de cordel del impresor Félix de Casas (Málaga, España)

Sonia Ríos Moyano, Profesora, Universidad de Málaga, Málaga, España

Palabras clave: Ephemera, Grabado, Pliegos de Cordel, Imagen, Siglo XVIII

En el siglo XVIII destacó el impresor malagueño Félix de Casas. Entre algunas de las obras que se conservan en los archivos municipales y algún anticuario, encontramos lo que se conoció como romances de pliegos de cordel. Escuchar historias era sin duda uno de los actos públicos más comunes entre la clase popular, una manera de entretenimiento que tuvo un gran impacto y del que se conservan numerosos ejemplos en todas las grandes bibliotecas y museos ahora disponibles a través de internet, hecho que nos ayuda no solo a conocer la obra del impresor, sino que también nos permite ponerla en comparación con otros ejemplos de romances de cordel que están en otras bibliotecas online. Por tanto, el trabajo que se muestra ofrece un acercamiento a los tacos xilográficos agrupados por temas, caballerescos, religiosos, bélicos, amorosos, decorativos, etc., y puestos en comparación con otros bellos ejemplos de la literatura de cordel del siglo XVIII. Un tipo de obra con grabados de escasa minuciosidad, normalmente tacos xilográficos, de toscas formas, que no por ello restan belleza a los ejemplos que se conservan.

Lladró en el siglo XXI: De los sueños de porcelana valencianos a objetos diseñados para un mundo globalizado

Miguel Ángel Rivas Romero, Doctorando, Universidad de Málaga, Málaga, España

Palabras clave: Lladró, Porcelana, Arte, Diseño, Escultura, Globalización, Museo del Vidrio

Lladró es una empresa local con proyección universal, fundada en 1953 por tres hermanos, Juan, José y Vicente Lladró, que comenzaron a diseñar y elaborar sus primeras piezas en su propia casa taller de Almàssera (Valencia), y cuya pasión por la porcelana les ha impulsado, desde aquellos humildes comienzos, a superar todos los obstáculos, trascendiendo fronteras para distribuir y suministrar sus piezas de porcelana de alta calidad, manufacturadas a mano exclusivamente en su fábrica de España, a los más exigentes clientes durante sus cerca de 70 años de historia. Lladró ha sido capaz de satisfacer a coleccionistas particulares españoles, europeos o americanos que poseen una sola pieza; a compradores asiáticos, los grandes amantes de la porcelana; pero también a instituciones culturales privadas de prestigio internacional como El Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga, fundado en 2009 con la intención de establecer un centro cultural dinamizador en un barrio artesano de tradición cerámica milenaria, que atesora en su colección una de las mejores exposiciones temáticas de la firma valenciana: un Belén con más de 100 piezas procedentes de la colección de D. Gonzalo Fernandez-Prieto, propietario del museo y gerente del mismo. Nuestra propuesta plantea una reflexión sobre qué implicaciones ha tenido para la identidad de Lladró, contenida en sus piezas: líder global en porcelana artística de lujo y marca icónica española, no sólo por el paso de las décadas y el consecuente cambio de gusto de los consumidores, sino también por su proceso de adaptación a un mercado globalizado.

De la partitura a las calles: La evolución de Uzúl el-msélmin como obra de arte colectiva y las prácticas interpretativas en la Entrada Mora de Alcoy

José Benjamín González Gomis, Doctorando, Universidad de Valladolid,
Albacete, España

Palabras clave: Representaciones Rituales Hispánicas, Teatro Colectivo, Alhambrismo Musical, Recepción Artística, Interpretación

Análisis de la evolución y receptividad de un estudio de caso del repertorio para banda español a través de una metodología comparativa que cruza e interrelaciona las fuentes conservadas: partituras manuscritas, tradición oral, ediciones revisadas, grabaciones y documentos audiovisuales. La Entrada de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy es un teatro móvil basado en hechos históricos que se rescribe anualmente. Forma parte del fenómeno que se ha llamado representaciones rituales hispánicas de conquista, estando extendido por todo el ámbito hispano. Anualmente se negocia y se renueva la participación activa local en una representación de un tema global como es el contacto entre dos culturas y religiones. A principios del siglo XX empezó a concebirse una música identificativa del bando moro, acorde a los postulados estéticos del alhambrismo y del nuevo imaginario orientalista tan en boga en España y Europa. Las modificaciones empezaron siendo melódicas y nominales en los títulos de las marchas, pero pronto se buscó una distinción entre moros y cristianos a través del tempo. La velocidad indicada para algunas composiciones de esta primera etapa es imposible de sostener en el desfile teatralizado actual. Las características intrínsecas del desfile, su condición de obra de arte total, las formas de recepción del público, el afianzamiento del repertorio, los usos y costumbres de la práctica interpretativa de las bandas y los gustos de los participantes en la representación teatral popular, han desembocado en una falta de fidelidad al texto que enriquece a la obra.

Prácticas artísticas para reinventarse las plazas

Alicia Martínez Herrera, Estudiante, Universidad de Jaén, Jaén, España

Palabras clave: Espacios Públicos, Artes, Prácticas Artísticas, Plazas, Personas

En un mundo cada vez más digitalizado e individualista, nace la necesidad imperiosa de generar espacios para el encuentro, el descubrimiento y la participación colectiva dentro de los propios núcleos urbanos que, generalmente, sufren la carencia de este tipo de espacios. No porque no existan per se o no haya en nuestras ciudades, plazas y parques, sino porque dichos espacios, a menudo, acaban subyugándonos al consumo, lo que provoca un uso privativo de los mismos. Es por ello que recuperar las plazas, calles, bulevares, parques y demás espacios en pos de la ciudadanía es un reto que se nos plantea en cualquier parte del mundo en el siglo XXI, y que puede atajarse, o afrontarse, mediante las prácticas artísticas intermedias. Porque las artes construyen espacios, generan identidad, imprimen estética, sacuden emociones y crean comunión. Y porque, a través de ellas, podemos transformar la realidad y defender la justicia social. Así, esta investigación tratará de abordar las problemáticas que surgen con respecto a los usos de los espacios públicos urbanos, con el objetivo de hacer algunas propuestas de mejora que implementen las artes y las prácticas artísticas.

Estudiar el coleccionismo asiático en Chile hoy: Reorientar la institución del museo hacia el individuo

Gonzalo Maire, Docente, Universidad Adolfo Ibáñez, Región Metropolitana de Santiago, Chile

Palabras clave: Estudios del Museo, Coleccionismo, Estética, Estudios Transculturales, Teoría del Arte

La ponencia expone un estudio sobre los principios de reparto de lo sensible en que se funda la institucionalidad museal chilena, a partir de los límites y problemas de conocimiento que se suscitan en la Colección Asiática del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Las reglas que definen el espacio museal chileno, en general, constituyen un paradigma en la experiencia sobre el tiempo, la imagen y el encuentro con la otredad. La institucionalidad museal, fuera de la complejidad y polivalencia del tejido social, elabora reglas de homogeneización, clasificación y unificación de la alteridad. Funda una mismidad. La Colección Asiática del MNBA, por su propia historia venida del coleccionismo privado aristocrático chileno (cuya dueña fue Luisa Lynch de Gormaz) y el agrupamiento de obras ukiyo-e y pinturas sumi-e que se alejan de los parámetros convencionales de análisis del arte occidental, exige al Museo un nuevo modelo de estudio y experiencia compartida de estos objetos en la sociedad, en una nueva atención a su singularidad artística y significación personal, íntima, proveída por las reglas y usos del coleccionismo privado al que perteneció. Los resultados que se expondrán son parciales del proyecto FONDECYT postdoctoral N° 3190223.

Financiamiento del arte y la cultura, un modelo sostenible: Consolidar la autonomía en lo local para financiar en lo global

Pablo Ángel Lugo, Doctorando, Universitat Politècnica de València,
Valencia, España

Palabras clave: Mercado del Arte, Políticas Públicas Culturales, Glocal, Mercado del Arte

Por medio de este trabajo de investigación comparativo en políticas públicas culturales, desarrollamos las necesidades prácticas de una ciudad para convertir sus Secretarías de Cultura en modelos de participación de recursos. Comparamos gobiernos que han establecido espacios culturales en espacios de interés globales. Llevando a sus comunidades desde lo local a lo global, mostramos los beneficios culturales que traen consigo estas propuestas y, junto con ellas, la diversificación de actividades que se han realizado por parte de diferentes gobiernos, para generar una propuesta diferente a un mercado del arte totalmente neoliberal. Algunas políticas que presentaremos son en general un mecanismo gubernamental para hacer y generar un contrapeso al libre mercado y a las prácticas especulativas del comercio del arte.

Patrimonio ferroviario y arte sobre railes

Carlos Hugo Soria Cáceres, Profesor, Universidad de Burgos, Burgos,
España

Palabras clave: Patrimonio, Ferrocarril, Exposiciones, Arte, Fotografía, Pintura

El patrimonio ferroviario forma parte de un extenso legado histórico plasmado en estaciones, infraestructuras, vehículos, documentos y testimonios, entre otros bienes materiales e inmateriales. Este compendio articula un complejo sistema de transporte que, a su vez, interacciona transversalmente con el medio natural, social y cultural, generando una fuerte atracción social y artística. Acercarnos a la memoria y la identidad del ferrocarril, especialmente como manifestación cultural materializada en diferentes exposiciones, permite presentar el patrimonio ferroviario a partir de fotografías y cuadros con técnicas y artes plásticas muy diversas. Tomando como base esta premisa, en esta comunicación se propone un repaso por algunas de estas exposiciones artísticas de carácter ferroviario exhibidas en diferentes puntos de España durante las últimas dos décadas, con especial interés en las colecciones y obras de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Experiencias artísticas brasileñas en hospitales psiquiátricos

Gabriel Bordignon, Doctorando, Universidad Federal de Bahía, Brasil

Palabras clave: Art Brut, Arte Brasileño, Arte de Hospitales Psiquiátricos

El trabajo parte del concepto de Art Brut, creado en 1945 por el crítico francés Jean Dubuffet (1901-1985), como expresiones artísticas de no artistas que podrían capturar las formas más puras de arte porque se encuentran en condiciones que están lejos de las influencias académicas/oficiales, a saber: 1) niños, 2) habitantes de comunidades ancestrales retiradas de la llamada “civilización” y 3) internos de hospitales psiquiátricos. A continuación se presenta una breve historia de los hospitales psiquiátricos brasileños y algunas de sus experiencias en el arte, tales como: (a) Museo de Imágenes del Inconsciente, fundado por el psiquiatra Nise da Silveira en 1952; (b) Escuela Libre de Artes Plásticas de Juqueri, fundada por el psiquiatra Osório César en 1956; (c) producción del artista visual Arthur Bispo do Rosário (1911-1989), diagnosticado como esquizofrénico-paranoico y que pasó gran parte de su vida internado en la Colonia Juliano Moreira en Rio de Janeiro. Finalmente, contextualiza la reforma psiquiátrica que ocurrió en Brasil y destaca la actuación del Grupo TamTam (Santos-SP) como un estudio de caso contemporáneo que explora el papel integral de las artes como productoras de potencias humanas para personas con angustia psicológica.

Arte desde el Sur Global: Un análisis crítico multimodal del discurso de género disidente

Carmen A. Cares Mardones, Universidad Internacional de la Rioja, España

Palabras clave: Arte, Género, Discurso, Disidencia, Análisis Crítico Transmedial, Sur Global

La última década ha sido prolífica en la construcción de discursos de disidencia en el Sur Global, los cuales han emergido de la sinergia entre arte y transformación social. El Sur Global se hace cuerpo en las personas que son excluidas, marginadas y silenciadas, fruto del colonialismo y el capitalismo. Por ello no es de extrañar que su producción artística sea tan potente como ignorada por el Norte Global. Más allá de reivindicar un lugar en el mundo del arte, la propuesta del Sur (entre otras cosas) revienta los imaginarios del género; la pulcritud de sus límites, las metáforas de la feminidad y la eterna masculinidad creadora. Este estudio explora el discurso de género presente en el arte del Sur Global, recurriendo al análisis crítico multimodal de narrativas transmedia desarrolladas por artistas vinculadas a disidencia de género, y cuyo origen cultural está fuera del Norte Global, a lo largo de los últimos cinco años. Algunas de las conclusiones apuntan a las reconceptualizaciones estéticas, a la configuración y rearticulación de dinámicas artísticas y a la reapropiación de instrumentos de subordinación.

Profesores de Artes: La narrativa como vía de conocimiento y formación

María Luisa Gómez García, Profesora, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México

Palabras clave: Docentes de Artes, Formación, Investigación, Narrativa, Autoindagación

La Universidad de Guadalajara promueve el desarrollo y formación en torno a las artes a través de la creación, en el 2012, de la Maestría en Educación y Expresión para las Artes (MEEPA), con dos áreas de formación: una para educadores y otra para creadores. En ellas se profundiza en los estudios metódicos y ejecutables en cada uno de los campos disciplinares, buscando dar respuesta a las demandas de formación de los egresados de los programas de las licenciaturas en artes. En este marco institucional se consideró pertinente desarrollar una propuesta formativa, a través de la sistematización que brinda la construcción de un Colectivo de Narrativa Pedagógica, para repensar la propia práctica docente y formarse juntos. El grupo de estudiantes con los que se desarrolló la propuesta estuvo constituido por alumnos del último semestre que eligieron la orientación de Educación dentro de la Maestría, en el espacio curricular de Pedagogía de las artes, curso a mi cargo. Todos se desempeñan como docentes de Artes y, a lo largo de su formación en la Maestría, realizan investigación a partir de la recuperación y análisis de su práctica, con base en la problemática que detectan, de forma que generan alternativas de solución en su ámbito laboral más cercano. Desarrollar un colectivo de narrativa pedagógica con ellos se sustentó en la pretensión de recuperar su voz como actores centrales y el sentido que dan a su práctica docente, a través de sus relatos como fuente de autoindagación.

Arte y psiquiatría en Madrid (1915-1936): La impronta de las corrientes y metodologías europeas

Pedro J. Trujillo Arrogante, Centro de Ciencias Humanas y Sociales - CSIC, Madrid, España

Palabras clave: Arte, Psiquiatría, Madrid, Vanguardia, Corrientes, Metodologías

A partir de 1917 comienzan a aparecer en la escena madrileña una serie de publicaciones por médicos y psiquiatras que, partiendo de su especialidad, abordaron cuestiones artísticas. En principio, se centró en exponer los resultados y beneficios nosológicos de analizar las manifestaciones artísticas realizadas por personas psiquiatrizadas, cuya influencia metodológica provenía de escuelas de psiquiatría europeas de finales del siglo XIX y principios del XX, como Francia, Italia y Alemania. Más tarde, en la década de 1920, percibimos una evolución en el enfoque metodológico. Los intereses psiquiátricos entroncan con las corrientes artísticas, especialmente de la vanguardia, lo cual dio lugar, en autores como el neuropsiquiatra Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971, Madrid), a teorías que en términos psicológicos abordaban cuestiones propiamente artísticas. Por otra parte, se organizaron exposiciones del llamado “arte psicopatológico”, cuyos eventos captaron la atención de una crítica no especializada en materia médica que dedicó al tema un espacio en las revistas culturales. En línea de lo comentado, la presente ponencia pretende exponer una suerte de panorámica de la cuestión descrita en el contexto y las fechas a que nos referimos, utilizando para ello una selección de trabajos y episodios que hemos estimado de mayor importancia. Con todo, analizaremos por un lado la influencia y el desarrollo de las corrientes europeas en la psiquiatría madrileña, y, por otro, cómo fue la intervención y la reacción entre los círculos artísticos y culturales.

"El Espíritu de la caballa": El pentecostés del verano de Cádiz

Miren Junkal Guevara, Catedrático, Universidad Loyola Andalucía,
Granada, España

Palabras clave: Biblia, Fotografía, Cádiz, Caballa con Piriñaca

Un colectivo de fotógrafos aficionados de Cádiz (España) utiliza la fotografía para captar la luz de la ciudad de Cádiz, así como para valorar los elementos propios de su identidad y la crisis socioeconómica de la ciudad. Sin apoyo institucional, difundiendo su propuesta a través de las redes, lanza al mundo el mensaje de la riqueza de su ciudad, del deterioro de la misma en una política de desarrollo global y de la necesidad de fortalecer los vínculos entre los ciudadanos. "El espíritu de la caballa", fotocomposición de 2018, usando una doble iconografía bíblica (pentecostés y la eucaristía) explora un plato típico de la gastronomía gaditana, la caballa con piriñaca, y revela su valor como elemento que construye la identidad de la ciudad y la hace fuerte en un tiempo de liquidez de las identidades.

La ontología del arte en la sociedad: Las creencias en una sociedad

José Andrés Orozco Valencia, Estudiante, Universidad Sergio Arboleda,
Colombia

Palabras clave: Ontología, Creencias, Dualidad, Amor

La sociedad es una de las formas en que las personas pueden llegar a expandir su conciencia y encontrar el propósito de sus vidas, siempre y cuando esté enfocada en ello; pero cuando es lo contrario, genera una sociedad dividida, donde las personas no tienen un horizonte en la vida. En el presente trabajo se pretende analizar de manera breve cómo las creencias y patrones arraigados en una sociedad han dividido a las personas por, muchas veces, no contar con gobernantes artísticos, donde los temas relacionados con el arte han perdido el valor y han sido reemplazados por temas más vagos, y le han quitado el valor a lo esencial. El arte es la mayor expresión de cada individuo y, sea en el área que sea, todos tienen en común ese sentimiento de amor y pasión que necesita ser despertado y compartido a la humanidad.

Caso de estudio "Mil novecientos sesenta y nueve": Lo curatorial, una rama del arte conceptual

Ana Roca, Investigadora, Universitat Politècnica de València, España

Palabras clave: Conceptualismo, Comisariado, Desmaterialización, Exposición, Museografía, Curaduría

El 20 de julio de 1969 la humanidad puso el primer pie sobre la luna, o por lo menos eso nos han hecho creer, del mismo modo que Boltanski nos ha convencido de que ha registrado los latidos de más de 40.000 personas para dejarlos guardados para en una isla deshabitada de Japón. Ya lo preguntaba Duchamp: ¿puede uno hacer una obra sin que sea una obra de arte? Szeemann es el primer apellido del comisariado; sin embargo, este año coinciden diversas propuestas expositivas y artísticas que podrían redefinirse como precedente para comprender la historia de lo curatorial. 'When the attitude become form' ha pasado a la historia como el portal hacia la museografía creativa y el comisariado independiente. Rafael Ferrer levantó 28 montones de hojas y 15 bloques de hielo, Eva Hesse realizó una cortina de fibra de vidrio, Bill Bollinger expuso un pedrusco de tonelada y media... Por otra parte, Heizer rompió parte de la acera, Robert Morris realizó una pieza de material combustible, Richard Serra vertió plomo líquido... Podríamos pensar que todas las piezas antes enumeradas se corresponden con la propuesta de Szeemann; sin embargo, Marcia Tucker también rompió los esquemas al otro lado del atlántico, con 'Anti-illusion. Procedures/materials'. Por tanto, lo que realmente hicieron ambos fue facilitar la reunión de esas reivindicaciones artísticas en una institución. El antiarte le declaraba la guerra al arte como mercancía. La experiencia en la sala se convierte en materia prima y lo que hoy intentamos llamar curatorial, germina.

El encuentro cuestionado y siempre esperado del arte y la moda: Implicaciones en el derecho

Ana Carolina Albanese, Profesora, Universidad Argentina de la Empresa,
Argentina

Palabras clave: Moda, Arte, Autor, Obra, Derecho, Creación, Protección

¿ La moda es arte? A partir de esta pregunta surgen varias respuestas. La moda es una industria netamente creativa. Al ser industria dejaríamos de verla como disciplina artística. Sin embargo, en algunos sistemas jurídicos del mundo, la moda se encuentra protegida por el instituto de los derechos de autor y conexos. Es decir, que goza de la misma protección que una pintura, una obra literaria o un software. ¿Existe moda protegible y otra que no? ¿Cuándo podría merecer esta protección una creación?

Fundada en el año 2000, la Red de Investigación de Arte en la Sociedad es un foro interdisciplinar para el debate sobre el papel de las artes en la sociedad. Es un entorno de análisis crítico, examen y experimentación, que busca desarrollar ideas para relacionar las artes con sus diversos contextos en el mundo: la escena, los estudios y teatros, las aulas, los museos y galerías, las calles y comunidades.

El Congreso Internacional del Arte en la Sociedad se fundamenta en cuatro pilares clave: internacionalismo, interdisciplinariedad, inclusión e interacción. Concurren a la sede desde insignes eruditos hasta académicos emergentes, provenientes desde todos los rincones del planeta y representantes de una heterogeneidad de disciplinas y perspectivas que abarcan un amplio espectro. La gran variedad, en cuanto a tipos de sesión y modalidades de presentación que pone a su alcance, ofrece múltiples oportunidades para estimular el debate sobre las cuestiones fundamentales y consustanciales a este ámbito de estudio, y propicia el establecimiento de relaciones con académicos que proceden de culturas y áreas temáticas de diversa índole.

