

Comunicaciones, ponencias y talleres

Sevilla 2018

1. Artes Aplicadas, Diseño como poética	1
2. Creatomía. Un plato, un placer.....	2
3. DIME 2	
4. Nuevas perspectivas para las enseñanzas artísticas desde el nivel de posgrado.....	3
5. Transformación del espacio de aprendizaje artístico. Del entorno virtual a la acción local.	4
6. La asignatura "Fundamento de la representación y la expresión visual" como experiencia colaborativa.....	4
7. Agitadores de Conciencia. Gráfica comprometida.	5
8. Talento creativo y empresa	5
9. Experiencia multidisciplinar para el diseño, desarrollo e implementación de un Kit de bienvenida para los visitantes Erasmus y diseño de la promoción internacional dentro del marco Erasmus+ de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez.....	6
10. ¿Qué hacer ante la pasividad de la Administración? La Sindicación.....	6
11. El taller y el hashtag. Actividad plástica, cooperativa, interactiva y experimental en dos escenarios simultáneos: el taller y el mundo de las redes sociales	7
12. Campaña 8 de marzo para TUVISA (autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz): cuando la realidad entra por la puerta, la enseñanza tradicional salta por la ventana	7
13. Presentación de la Asociación Nacional para la Enseñanza de la Fotografía_ ANEF.....	8
14. El trabajo cooperativo en las Enseñanzas Artísticas: ventajas e inconvenientes.....	8
15. El yeso y la cal en las artes aplicadas al muro.....	9
16. Creación de contenidos relacionados con la Edición de Arte. Gestión del repositorio digital www.ediciondearte.org	9
17. Forma y función vs idea	10

1. Artes Aplicadas, Diseño como poética

Eduard Corbí Cabrera, EASD Alcoi.

Nuestras enseñanzas y dominios están determinados por el campo poético, que las diferencia de todas las demás enseñanzas. Son dominios creativos implican que su teoría, estructura, lenguajes, conocimientos, práctica, didáctica, metodología y realizaciones, tiene que estar inmersa en un entorno-proceso holístico, cultural, y de creación antropológica global

El campo poético.

Arte, arte aplicada, diseño.

Poética del diseño.

Conocimiento, intuición y dominio creativo.

Modelo holístico: globalidad-unidad frente a reducción.

Metodología de proyectos, como didáctica.

Lenguajes y conocimientos interdisciplinares, transdisciplinares.

El diseño como micro-sistema en un sistema de sistemas.

La continuidad de la configuración evolutiva de la biosfera.

La noosfera en su transformación creativa.

La creación poética en el diseño.

La didáctica poética.

Relación poética profesor-alumno.

Del taller renacentista a trabajo asociativo.

La destrucción de la enseñanza poética: el marco universidad.

El taller de proyectos, interdisciplinariedad; garantía poética.

El patrimonio heredado y la respuesta avanzada de nuestras enseñanzas de artes aplicadas y diseño.

Referencias

Gardner, Howard. *Arte mente y cerebro*. Paidós.
Gardner, Howard. *Educación artística*. Paidós.
Bunge, Mario. *Intuición y ciencia*. Ariel.
Frega, Antonio. *Pedagogía en el arte*. Bonum.
Oliveras, Enrique. *La metáfora del arte*. Planeta.
Abalos, Iñaki. *La buena vida*. Gustavo Gili.

2. Creatomía. Un plato, un placer

Beatriz E. Delgado Gaspar, Jose María Martín Brito. EASD Las Palmas de Gran Canaria.

Nuestra sociedad educativa demanda metodologías más innovadoras por parte del profesorado, ya no basta con ser un experto en una determinada materia, el profesor debe desempeñar nuevas tareas y desarrollar diversas competencias que respondan a las necesidades formativas de los estudiantes.

Desde hace tiempo la dirección de la escuela, junto un grupo de profesores, está apostando por esa investigación y por esa innovación en los procesos.

De ahí nace el proyecto “Creatomía, un plato un placer”:

Un proyecto colaborativo entre centros, entre distintos niveles educativos y con diferentes perfiles profesionales.

La idea de tener un centro polivalente, abierto a nuevas experiencias, donde se estén aplicando metodologías innovadoras. Un espacio, donde se reúnan diferentes grupos para hacer, conocer, saber hacer, saber estar, poder hacer, querer hacer, diferentes cosas, en definitiva adquirir competencias ... un coworking tan demandado hoy en día, pero en el área educativa.

El Design Thinking es una metodología en la que se ha apoyado el Food Design, con el que expertos en alta cocina han encontrado maneras de innovar. Este ha sido el nexo de unión entre el alumnado de los dos centros, los alumnos/as de diseño gráfico han facilitado las herramientas necesarias para elaborar un menú degustación innovador que responda a las necesidades que han encontrado en el público objetivo.

Nos facilitaron un espacio dentro del Edificio Woermann (Edificio emblemático de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, debido a su singular arquitectura, obra de los arquitectos Ábalo y Herreros), que tuvimos de habilitar para las actividades que allí se iban a realizar, de eso se encargaron nuestros alumnos/as de Diseño de Interiores. Espacio cambiante que ha servido para el coworking y posteriormente para exponer los procesos del proyecto.

Las actividades:

Diseño y habilitación de los espacios para coworking y para exposición: alumnado de Diseño de Interiores.

Metodologías, nombre, marca y gráfica del proyecto, diseño de vajillas y cartas de menús: alumnado de diseño gráfico.

Diseño y elaboración de menús: alumnado de Dirección de cocina y de Dirección en Servicios y Restauración.

La vajilla modelo para la exposición del proyecto: alumnado de Cerámica artística.

Como actividad complementaria, El Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la SPEGC (Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria) organizó una jornada con talleres y conferencias para los alumnos dentro de la Feria: “Gran Canaria me gusta”.

Este proyecto que se ha desarrollado en diferentes fases y que ha tenido una duración de un semestre y medio, finalizará con una exposición (en abril) en el mismo espacio en el que se ha trabajado la metodología mostrando todo el proceso de trabajo con un making-off, maquetas, prototipos, platos para degustar... Destinada a profesorado y alumnado de Formación Profesional tratando de mostrar cómo se pueden ayudar/complementar las distintas disciplinas para resolver un problema social.

El proceso se ha hecho visible en las redes sociales creadas para tal fin: Facebook e Instagram.

3. DIME

Daniel Hervás Clivillés y M. Carmen Méndez Bonilla. EASD Mérida.

La Semana del Diseño de Mérida, DIME (Diseño Mérida), es un proyecto multidisciplinar entre centros que trata sobre diseño. Está organizado por la EASDM (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida), con la colaboración de DIEX (Asociación de Diseñadores de Extremadura) y del CUM (Centro Universitario de Mérida). Se trata de un evento de diseño de una semana de duración, de lunes a viernes, con actividades en horario de mañana, tarde y noche. El hilo conductor es la formación, por lo que el peso de las actividades recae en charlas y talleres, que están destinadas tanto a alumnos de la EASDM y del CUM, como a socios de DIEX, profesionales del sector del diseño, e incluso público en general. Se invita como ponentes a diseñadores y estudios de prestigio que llegan de diferentes puntos de la geografía española, y se cuenta también con el tejido próximo del sector del diseño. La programación de actividades se completa con presentaciones de proyectos, de empresas, trabajos de alumnos, eventos de diseño, debates, actividades lúdicas y exposiciones.

Del 5 al 9 de marzo de 2018 se ha celebrado la segunda edición de DIME, tras el éxito logrado también el año pasado en lo que fuera su primera edición. Por segundo año consecutivo se ha conseguido implicar a la ciudadanía, "sacar el diseño a las calles", involucrar a las administraciones y visibilizar el papel social del diseño gracias a una intensa campaña de comunicación mediática, sostenida principalmente por una amplia y activa presencia en redes sociales. La organización de DIME se realiza desinteresadamente por profesores de la EASDM, con la colaboración de miembros de DIEX y el CUM. También juegan un papel imprescindible los alumnos de los centros de formación en diseño, que como voluntarios realizan tareas organizativas con la máxima responsabilidad e implicación.

DIME ha supuesto un revulsivo para el diseño en Mérida y en Extremadura, un evento inspirador, del que sentirnos orgullosos en la EASDM como centro, y que ha servido para propiciar un acercamiento con la Universidad de Extremadura (donde imparten Diseño de Producto) y para estrechar vínculos con DIEX y con el sector del diseño extremeño y nacional. La Semana del Diseño de Mérida ha despertado una gran ilusión entre los alumnos y les ha brindado nuevas expectativas profesionales. Por otro lado, DIME está consolidando a Mérida como la capital del diseño en Extremadura y está ofreciendo una mayor visibilidad del diseño autóctono fuera de nuestra región. Los buenos resultados obtenidos invitan a la consolidación de DIME como proyecto de interés que se celebrará anualmente.

4. Nuevas perspectivas para las enseñanzas artísticas desde el nivel de posgrado

Ignacio Igual. EASD Castellón de la Plana.

Las Enseñanzas Artísticas han adquirido, en los últimos tiempos su mayoría de edad al alcanzar, finalmente, el nivel superior que les corresponde, por trayectoria histórica, por prestigio demostrado y por esfuerzo docente. No obstante, un nivel superior planteado desde el grado exclusivamente, resulta a todas luces insuficiente para el aprendizaje integral del alumnado de nuestras especialidades.

Es necesario pues, ofrecer a nuestros alumnos/as una continuidad instructiva dentro del ámbito de las Enseñanzas Artísticas que les permita completar su formación y especializarse en diversas actividades relacionadas con la carrera cursada.

El Máster en Enseñanzas Artísticas a través del Grabado y la Serigrafía que se imparte en la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló, es el primer título de posgrado que se aprobó en todo el territorio nacional. Por tanto, es pionero en la experiencia de crear e implantar un Máster de Enseñanzas Artísticas en las Escuelas de Arte.

Desde esta perspectiva, la ponencia que aquí proponemos, pretende relatar el proceso de construcción de un título de posgrado para las enseñanzas artísticas; los obstáculos que existen y cómo se pueden superar; los retos de mantenimiento de la calidad a los que hay que enfrentarse y el procedimiento para llevarlos a cabo.

Todo ello desde la experiencia de un máster implantado hace seis años que, curso a curso, logra mantener el nivel de exigencia de calidad que los evaluadores y el propio alumnado demandan.

Al propio tiempo queremos hacer un repaso de la evolución del título durante estos seis años de existencia, de manera que la experiencia vivida pueda servir de referente, y también de aliciente, para diferentes proyectos semejantes de implantación en otros centros de Enseñanzas Artísticas.

Referencias

- Gimeno Sacristán, J. Pérez Gómez, A. I. (2002). *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Goodson, I. F. (2004). *Historias de vida del profesorado*. Barcelona: Octaedro.

Sabio, B. *Las escuelas a través de la historia*. Extraído el día 14 de julio de 2011 desde <http://www.artediez.es/escuelas/historia/historia.htm>

Elliot, J. (1993-2000). *El cambio educativo desde la investigación-acción*. Madrid: Morata.

Rickenmann, R. (2010). *Investigación y formación docente. Dispositivos de formación y elementos para la construcción de una identidad profesional*. Universitat de Girona. Documenta Universitaria, 95-109.

Sanmartí, N. (2010). *Competencias: ¿más burocracia o un constructo útil?* Universitat de Girona. Documenta Universitaria, 51-66.

Stenhouse, L. (1984-2003). *Investigación y desarrollo del curriculum*. Madrid: Morata.

5. Transformación del espacio de aprendizaje artístico. Del entorno virtual a la acción local.

David Serra Navarro. ESDAP Catalunya.

La siguiente ponencia tiene como objetivo mostrar la evolución de diferentes prácticas artísticas basadas en recursos de entornos virtuales. En un breve período de tiempo, acelerado y líquido, hemos visto la expansión de los mundos virtuales, la implementación social de servicios de realidad aumentada o el auge de la Internet de las cosas. Una transformación tecnológica, y también social, que invade la cotidianidad de nuestro mundo. Una realidad mediada por interfaces con grandes cargas de contenido ético y estético, y un despliegue de nuevos lenguajes en los que la educación artística no puede quedarse al margen. A través de un recorrido cronológico documentado, de los últimos 10 años, se relatarán diferentes talleres desarrollados con y por estudiantes de escuelas de arte. El aula y su expansión, los avatares y la identidad, los medios locativos y la experiencia en primera persona. Un escenario que abre la reflexión sobre cómo debemos afrontar la enseñanza en un contexto de globalidad y ubicuidad, así como un posicionamiento crítico de liberar el conocimiento en red desde la praxis del diseño y la interacción creativa en modo mixed reality.

Referencias

Bauman, Z. (2008). *Los retos de la educación en la modernidad líquida*. Barcelona: Gedisa

Bourriaud, N. (2006), *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Cárdenas, A. (2016). *La performance: el cuerpo como confluencia de los lenguajes artísticos*. En XXIV Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, Buenos Aires.

Castronova, E. (2001), "Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier". En CESifo Working Paper No. 618.

Latour, B. (2005) *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Quaranta, D. (2010). *Media, New Media, Postmedia*. Milano: Postmediabooks.

Serra, D. (2013), *Talleres de creatividad en islas virtuales: espacios participativos en línea*, Arte, Individuo y Sociedad, 25 (2), 179-188.

Serra, D. (2013), *Metaverso y artista*. BRAC Barcelona Research Art Creation, 1 (2), 130152. doi: 10.4471/brac.2013.06

Serra, D. (2017), *GRpop: un medio educativo entre arte y geoaprendizaje*. Ensayor, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 31 (2).

Serra, D., *Deriva y medios locativos: prácticas georeferenciadas*, III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales :: ANIAV 2017 :: GLOCAL, Valencia.

6. La asignatura "Fundamento de la representación y la expresión visual" como experiencia colaborativa

M. Mercedes Prieto Melero. EASD Illes Balears.

Esta propuesta consiste en compartir la experiencia colaborativa desarrollada durante el curso 2016-17 en la asignatura "Fundamentos de la representación y la expresión visual" del Ciclo Superior de Fotografía.

Consistió en desarrollar un proyecto que saliera del ámbito del aula, sin perder de vista el desarrollo de contenidos. Partiendo de un grupo muy heterogéneo, tanto en edad como en intereses culturales, se planteó el trabajo como un espacio de colaboración que permitiera avanzar no solo individualmente, sino como integrantes de un colectivo. Para ello se programaron cuatro exposiciones abiertas al público, a las que se invitó a fotógrafos profesionales. Este planteamiento resultó motivador, ya que los materiales generados dejaron de considerarse como ejercicios, cuidándose especialmente todos los

aspectos de su realización, tanto los conceptuales como los técnicos y los acabados. Y lo que es más importante, el grupo se convirtió en un equipo de trabajo con intereses comunes. Se creó un espacio de debate y reflexión. También resultó motivadora la programación de talleres (coloreado manual de fotografías, transferencia de imágenes a diversos soportes, generación de imágenes de gran formato, etc.).

Las exposiciones plantearon temáticas que permitieran reflexionar individual y colectivamente:

En la primera, "Autorretrato Colectivo: el grupo que inicia el viaje" se aplicó el concepto de viaje como metáfora del aprendizaje, de la importancia de los procesos y del contexto. Cuando viajamos no solamente nuestra percepción se acentúa, sino que investigamos, comparamos, planificamos y consensuamos. Permitted conocer mejor a quienes compartirían espacio, tiempo y experiencias. Los conceptos tratados fueron la iconicidad, los elementos proporcionales del espacio bidimensional y la investigación de materiales no convencionales en fotografía.

En la segunda "La ciudad como escenario" la mirada se dirigió al espacio urbano como espacio escénico, reflejando iconografías de la vida cotidiana y dinámicas sociales. La ciudad como inspiración y reflexión sobre nuestra manera de vivir, el paso del tiempo y la memoria colectiva. En las actividades trabajamos sobre la proporción de aspecto, la textura, el movimiento, y los conceptos de equilibrio estático y dinámico.

La tercera, "Miedo", estuvo dedicada a la más primaria de las emociones. Algunos miedos son prácticamente universales: miedo a la muerte, a la soledad, al abandono... El miedo forma parte del proceso socializador, puesto que muchas normas se fundamentan en él. El esquema del premio y del castigo se aplica tanto en el código penal como en la base del sistema educativo. Reflexionamos sobre nuestros miedos y como comunicarlos. La manera de provocar esta sensación, mediante el estudio de la luz y el color y sus efectos psicológicos, es lo investigado en las fotografías de esta exposición.

En la cuarta y última "Mundos fantásticos" recorrimos los mundos de la creatividad y la fantasía. Trabajamos conceptos como jerarquización del contenido visual, manipulación de la realidad y la representación de secuencias de movimiento en una imagen fija. Y el resultado fueron fotomontajes digitales de gran formato.

La experiencia de participar en un esfuerzo común unió al grupo y generó un ambiente propicio para el debate y el conocimiento.

7. Agitadores de Conciencia. Gráfica comprometida.

Experiencias de diseño socio-político en el seno de la formación del profesional del diseño gráfico
Ofelio Serpa Ramos. EASD Fernando Estévez

El proyecto Agitadores de Conciencia. Gráfica Comprometida, surge en el seno de la Escuela de Arte y Superior de Diseño "Fernando Estévez" de Tenerife en un intento de hacer entender a nuestros alumnos y por ende a nuestra sociedad que el diseño gráfico es algo más que un generador de productos y una excusa para "hacer cosas más bonitas", una realidad que no siempre resulta fácil de cambiar, ya que para la mayoría de nuestra sociedad posmoderna esta es su única función, o por lo menos su principal función. Una idea que tradicionalmente se ha visto reforzada, sobre todo a partir de los años '80, que todo objeto de "diseño" es un producto de lujo y en buena medida elitista, y menos frecuente asociarlo con aquello que aporta un valor añadido más allá de su función meramente estética.

La propuesta de interrelación entre centros y entre profesionales del sector que se ha planteado desde el comienzo el proyecto educativo, social, cultural y político; "Agitadores de Conciencia. Gráfica Comprometida" es hacer ver y sentir a nuestro alumnado a través de numerosas actividades, talleres, conferencias y la visualización del diseño gráfico social internacional que hay un aspecto muy interesante para analizar y es que cada imagen que desarrollan en el ámbito del diseño se presenta de manera difícilmente neutral o "apolítica" pues su fuerza y su discurso gráfico está justamente en ello, en la capacidad de evocar y de propiciar que la gente piense, y si es posible, que actúe.

"Agitadores de Conciencia. Gráfica Comprometida", se ha desarrollado y mostrado en numerosos espacios y centros educativos de España y fuera de ella, conjugando el trabajo de profesionales del diseño gráfico con una destacada vertiente socio-política y de reconocimiento internacional con las experiencias desarrolladas por el alumnado en estas vertientes.

8. Talento creativo y empresa

Programa de innovación del Departament d'Ensenyament

Jordi Homar i Marqués, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

La colaboración y el intercambio de conocimiento y experiencias con las empresas, que forman parte del tejido productivo y social, permite conocer a través de la concertación de proyectos, el potencial de creatividad que les puede aportar la vinculación con las escuelas de arte: en la creación, en el diseño y en la producción de bienes y servicios.

El programa “Talento creativo y empresa” es un programa de iniciativa emprendedora en el ámbito artístico, diseñado desde el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que acerca los conocimientos de los alumnos a la empresa, proponiendo retos que han de resolver en un tiempo determinado siguiendo las prescripciones de las empresas.

9. Experiencia multidisciplinar para el diseño, desarrollo e implementación de un Kit de bienvenida para los visitantes Erasmus y diseño de la promoción internacional dentro del marco Erasmus+ de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez.

Alfonso Boullón Sabín, Carmen Díaz Carabaña, Jose María Ruis Ruiz, Víctor José Socas Guerra, José Ángel Trujillo Padilla

"Esta experiencia multidisciplinar surge desde la necesidad por parte del centro de tener un material promocional e informativo para las movilidades tanto de profesores como de alumnos Erasmus+ que se están recibiendo, así como, de un material promocional para las movilidades que se están realizando desde el centro a diferentes lugares de Europa.

Esta experiencia se desarrolla durante el curso 2017-2018 desde la Coordinación Erasmus de la EASD Fernando Estévez, la asignatura de Dirección de Arte del 4º curso de EEAASS de Diseño Gráfico y la asignatura de Medios Audiovisuales de 2º curso de EEAASS de Diseño Gráfico.

Con este proyecto hemos conseguido que el alumnado trabaje teniendo una experiencia con un caso real. Para ello, se trabajó, directamente y desde el inicio de la materia Dirección de Arte y Medios Audiovisuales con la propia escuela EASD Fernando Estévez, a través de su departamento de Coordinación Erasmus. Convirtiéndose la Coordinación Erasmus en el sujeto del encargo, y las materias de Dirección de Arte y Medios Audiovisuales los medios para su desarrollo.

Se establecieron varias reuniones con la Coordinación Erasmus, en las que se concretó el encargo mediante un briefing. En el cuál se explicó y especificó, resolviendo todas las dudas de los futuros Directores/as de Arte.

De esta primera fase, el alumnado concluyó que la EASD Fernando Estévez, necesitaba un tipo de producto editorial, en donde se ofertasen los diferentes Ciclos de Grado Superior en Español e Inglés. Además de esto, quería que dicho producto, contemplase el atractivo turístico de la isla de Tenerife y su capital Santa Cruz de Tenerife, reivindicando el carácter y motor económico de las Islas Canarias.

En la segunda fase y como primer paso de la metodología de trabajo a seguir, se generaron los diferentes grupos de trabajo. Para ello, cada alumno se convertiría en Director/a de arte, teniendo bajo su supervisión a dos alumnos/as-compañeros/as.

Como eje central de aprendizaje de esta materia, se aplicó la metodología para dirección de arte de DDDD (Descubrir, Definir, Desarrollar y Dirigir). Y se desarrollaron procesos de trabajo como context box concept wall, mood board, concept board y el creative book.

A partir de la creación del creative book por cada director/a de arte, se consiguió la herramienta necesaria para poder dirigir a su grupo de trabajo. Fue en este momento donde cada director/a empezó a dirigir y planificar la propuesta que posteriormente desarrollaría los diseñadores. Esa gestión con el cliente, y ahora, con su equipo de diseño, es lo que hizo conseguir un prototipo o producto final lleno de persuasión y significado acorde con el briefing.

Por otro lado desde la asignatura de Medios Audiovisuales se generó todo el material audiovisual necesario para las diversas plataformas de promoción de la EASD Fernando Estévez.

Con esto se consiguió responder a la demanda de un producto editorial en donde se reflejase la oferta educativa de la EASD Fernando Estévez de una manera original y creativa, y reflejase el carácter turístico de la ciudad y de la isla de Tenerife.

Todo los prototipos generados fueron expuestos y valorados por la comunidad educativa, eligiéndose de esta manera el Kit de bienvenida Erasmus+ y definiéndose e implementándose la estrategia de promoción internacional de la EASD Fernando Estévez.

10. ¿Qué hacer ante la pasividad de la Administración? La Sindicación

Ana Fdez-Moyano Rosón, EASD Castelló

La Sindicación constituye el modelo más efectivo para influir y presionar de forma legal ante la pasividad de la Administración en las acciones relativas a las Escuelas de Arte.

La Confederación ha supuesto, hasta este momento, un gran nexo de unión y estudio entre Profesionales, Escuelas y Administración. Ahora necesitamos tener, no sólo voz sino también, voto ante la Administración y ya disponemos de ello.

Cómo hemos de actuar a fin de sacarle el máximo partido a este recurso.

11. El taller y el hashtag. Actividad plástica, cooperativa, interactiva y experimental en dos escenarios simultáneos: el taller y el mundo de las redes sociales

Alejandro López Sánchez, EA Granada

Esta actividad se divide en dos partes:

En la primera, desde el taller, un grupo de profesores elabora una mancha abstracta –basada en texturas de color- que ocupa todo el espacio disponible de un formato rectangular (50x70cm). Esa base de color se fotografía y se propaga por redes sociales a través de un hashtag al que artistas de todo el mundo –y estudiantes de otras escuelas- pueden responder proponiendo un elemento figurativo -en forma de dibujo- que les sugiera esa imagen.

En la segunda parte, los profesores reciben los dibujos del hashtag y los emplean para siluetearlos sobre la mancha abstracta y, fusionando ambos elementos, elaborar una imagen figurativa. De tal manera que lo individual/abstracto se vuelve figurativo por la cooperación a través de las redes.

Objetivos

Experimentar la interacción del trabajo individual del taller con las propuestas ajenas, a través de redes sociales.

Fomentar el trabajo artístico colaborativo multidisciplinar entre artistas distantes en su ubicación y en sus interpretaciones de la realidad.

Potenciar el disfrute del color y la textura como base de representaciones figurativas más allá de la simple transcripción de formas o matices subordinada a una representación fiel de la realidad.

Dar a conocer las Escuelas de Arte como centro de experimentación artística.

Materiales

Papel tipo Basik 370 gr. 50x70 cm. (uno por participante)

Gama básica de acrílicos, botes de 200ml.

Espátulas de carroceros (un pack por cada 3 participantes)

Cinta de pintor, pinceles, botes, paletas (sirven bandejas de plástico)

Equipamientos

Mesas de dibujo o caballetes con tablero.

Toma de agua.

Conexión a Internet

12. Campaña 8 de marzo para TUVISA (autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz): cuando la realidad entra por la puerta, la enseñanza tradicional salta por la ventana

Estibaliz Iregi Etxebarria, EASD IDarte AGDE

Aunque hayamos avanzado algo en los últimos años, muchos de nuestros espacios y tiempos pedagógicos se parecen más a la escuela de Los 400 golpes que a la realidad de eso que se conoce como la calle. Como docentes, llevamos la mochila de lo que fue el modelo en el que nos educaron y heredamos también edificios que, en ocasiones, recuerdan más a un centro de internamiento (verjas exteriores, largos pasillos, aulas cuya única relación con ese pasillo es una puerta opaca) que a un lugar de aprendizaje e intercambio en la vida real. Un cúmulo de intangibles que configuran una pedagogía tóxica.

IDarte, la Escuela de Arte y Superior de Vitoria-Gasteiz ha suscrito un acuerdo de colaboración con la empresa municipal de transportes de Vitoria-Gasteiz (TUVISA) cuya finalidad es colaborar en campañas publicitarias de carácter social.

Este año la campaña se ha enfocado al 8 de marzo. TUVISA va a lanzar una Oferta Pública de Empleo en breve y quiere incrementar el número de mujeres conductoras.

En un modelo de enseñanza tradicional, hubiéramos empezado el proyecto con clases magistrales de introducción a lo que es una campaña publicitaria, seguido de que el alumnado, de manera individual, fuera ejecutando su propuesta, con una presentación final.

"Afortunadamente", el plazo que teníamos para llevar a cabo el proyecto era tan solo de seis semanas, por lo que hubo que buscar la manera de optimizar los tiempos y los recursos.

Con un grupo de alumnas y alumnos pequeño (siete personas) se planteó un modelo de trabajo cooperativo: un calendario con objetivos y retos semanales. Durante las tres primeras semanas, mi labor consistió en coordinar: establecer tiempos, retos y tareas diarias. El tiempo en el aula se utilizaba para compartir la información que cada persona recababa y para establecer, en dinámicas acotadas, el mensaje y el tono de la campaña, tanto en el concepto como en su desarrollo gráfico.

Para la cuarta semana el alumnado había cambiado su disposición física en el aula. En lugar de tener sus mesas de cara a la pizarra y la pantalla de proyección, tenían una disposición en U. Trabajaban como un equipo autogestionado en el que no era necesaria mi intervención para repartir y asignar tareas. Las tareas individuales las realizaban en remoto y la información se compartía en el aula. Venir a clase ya no era una imposición, era una necesidad.

El proyecto anterior a TUVISA lo impartí de manera tradicional: presentación, trabajo individual y entrega. El tiempo de desarrollo fue de tres meses. De los siete alumnos, entregaron cinco. Hubo un par de trabajos buenos y los otros tres fueron correctos.

El proyecto de TUVISA ha tenido un resultado excelente en todos los ámbitos. Nos queda otro proyecto para finalizar el curso. Y tanto ellos como yo lo queremos hacer de manera colaborativa.

13. Presentación de la Asociación Nacional para la Enseñanza de la Fotografía_ ANEF

Eduardo d'Acosta (Vocal electo de la ANEF), EA Sevilla

La ANEF nace con la vocación de ser inclusiva y de sumar a todas las personas y agentes involucrados de cualquier forma en la enseñanza y docencia de la fotografía. Una de sus metas primordiales es conseguir el reconocimiento académico de la fotografía como área de conocimiento por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

14. El trabajo cooperativo en las Enseñanzas Artísticas: ventajas e inconvenientes

Valia García Simón, EA Guadix

En el aula, en un ciclo formativo o en un centro de enseñanza como las escuelas de arte se pueden dar tres tipos de dinámicas o metodologías de trabajo:

1) Dinámica individualista: no hay correlación entre las metas de los estudiantes: el que uno alcance sus metas no influye en que otros consigan las suyas. Consecuencia: cada estudiante busca su propio beneficio sin tener en cuenta a los demás.

2) Dinámica competitiva: existe una correlación negativa entre las metas de los alumnos: uno alcanza su objetivo si, y sólo si, los otros no alcanzan el suyo. Consecuencia: los estudiantes compiten por alcanzar sus objetivos.

3) Dinámica cooperativa: existe una correlación positiva entre las metas de los alumnos: uno alcanza su objetivo si, y sólo si, los otros alcanzan el suyo. Consecuencia: los estudiantes cooperan entre sí, de cara a conseguir sus objetivos. De este modo, los estudiantes trabajan juntos buscando un objetivo común: maximizar el aprendizaje de todos.

Partiendo de las ideas de Piaget de que todo proceso enseñanza-aprendizaje parte de la base de la interacción social, ya que el conocimiento no se construye, sino que se coconstruye cuando interactúan dos o más personas, llegamos al convencimiento de que:

1. En cooperación cualquier persona accede a un nivel de rendimiento superior a la individual, por lo que la producción colectiva es superior a la suma de las capacidades individuales.

2. Los estudiantes que han participado en tareas de grupo son en seguida capaces de efectuar solos esas tareas.

3. Las propuestas de creación realizadas sobre un material dado y para una situación específica son, en cierta medida, transferibles a otras situaciones y otros materiales.

4. La interacción conduce al progreso creativo debido a los conflictos sociocognitivos que se derivan de la confrontación simultánea de diferentes perspectivas dado que, el trabajo en grupo permite la confrontación de puntos de vista moderadamente divergentes acerca de una misma tarea, lo que obliga a reestructurarla, dando lugar al progreso creativo a través de la búsqueda de nuevas soluciones y la

asimilación de perspectivas diferentes a las propias.

Todo ello se traduce en avances importantes, contribuye a que las producciones del alumnado sean más ricas, ya que se basan en propuestas y soluciones de sujetos con experiencias y conocimientos distintos.

El trabajo cooperativo en la planificación y ejecución de obras artísticas conduce a aumentar los esfuerzos hacia el logro y a promover relaciones interpersonales positivas.

15. El yeso y la cal en las artes aplicadas al muro

Manuel Andrés Alpresa León, EA Sevilla

Es muy loable pensar en las artes aplicadas al muro como primigenia manifestación plástica de la Humanidad. La evolución de éstas traen mejoras técnicas y estilísticas que vemos plasmadas en la Historia del Arte de las civilizaciones y culturas que nos han precedido y que nos legaron su acervo artístico y cultural y que en muchos de los casos están realizadas con yeso o cal. La inmensidad de Patrimonio Cultural ejecutado sobre el muro con las técnicas emanadas del dominio de los mencionados es incontable, al igual que las necesidades de conservación que las mismas tienen y que demandan.

16. Creación de contenidos relacionados con la Edición de Arte. Gestión del repositorio digital www.ediciondearte.org

Lorena FernandezJimenez y Antonio Terrada Cordero, EA José Nogué

La formación artística que se está desarrollando tanto en Escuelas de Arte como en las Facultades de Bellas Artes, tiene dos debilidades; la forma en la que gestiona la información recibida a través de las redes sociales y las fórmulas con las que intenta insertar profesionalmente a su alumnado. Se quiera o no, se produce bajo modelos de educación expandida, sucede dentro y fuera de los recintos educativos. Pero los contenidos a los que tienen acceso, no suelen tener la rigurosidad y calidad necesaria para alguien que está en proceso de formación.

Por otro lado, las enseñanzas están orientadas, fundamentalmente hacia las enseñanzas de los procedimientos productivos, dejando en un segundo término la difusión y comercialización de la obra. Esto hace que muchas veces, el alumnado cuando acaba sus estudios tiene un exceso de información sin digerir y ninguna habilidad para comenzar su trayectoria profesional.

Desde la Asociación Cultural Librodeartista.info, dos de cuyos miembros son profesores en la Escuela de Arte José Nogué, se lleva 10 años desarrollando actividades encaminadas a proponer modelos que sirvan para subsanar las carencias anteriormente citadas, en el campo de la edición de arte contemporánea.

Este es el motivo por el que se están desarrollando las siguientes acciones:

Creación y desarrollo de un grupo de trabajo creado a través de los acuerdos de colaboración firmados con el Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València, el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén, el Cuerpo Académico Gráfica Contemporánea, adscrito a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Chihuahua, México, y el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires. Estando en proceso de firma acuerdos con al menos veinte asociaciones, universidades, talleres y editores, que tienen como objeto la creación de materiales formativos relacionados con la edición de arte contemporáneo.

La creación de un modelo de trabajo colaborativo, que hemos denominado, publicaciones ensambladas, que haga posible, la creación de los materiales formativos anteriormente expuestos y proporcione visibilidad, a los nuevos modelos de producción.

Recoger en un repositorio digital <www.ediciondearte.info>, siguiendo las estrategias de la libre distribución de conocimiento, los materiales formativos, para que pueda ser utilizado como material de consulta, tanto en los talleres como en los centros formativos.

Desarrollar un espacio de museografía digital en el sitio <www.redlibrodeartista.org> que proporcione visibilidad a los nuevos modelos de producción.

Crear eventos que permitan el contacto personal y que bajo la fórmula de festivales, jornadas o simposio, sirvan de punto de encuentro.

Bibliografía

- Damián Ruiz, A. (2017). Experiencias y propuestas para nuevos modelos de producción, difusión y comercialización de la Edición Contemporánea de Arte. *Tercio Creciente*, 13, págs. 7-30.
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.mextra1.1>
- Bernal-Pérez, María del Mar. Los nuevos territorios de la gráfica: imagen, proceso y distribución, (2016). *Arte, Individuo y Sociedad*, 28(1) 71-90.
- López Cuenca, Alberto, (2016). “los comunes digitales: nuevas ecologías del trabajo artístico”. Centro de Cultura Digital, Secretaría de Cultura/Dirección General de Publicaciones.
- Marín García, Teresa. *Arte, creatividad y diseño*. Arte, creatividad y diseño. Universidad Oberta de Catalunya. CC-BY-SA PID_00165593
- Baudrillard, J. (1993). *La transparencia del mal (Ensayo sobre los fenómenos extremos)*. Barcelona: Anagrama.
- Alcalá, J. R. (2006). “Explorando el laberinto. Gráfica, estampa y grabado en la sociedad digital”, en *Grabado y Edición. Art Print Edition Magazine*, pp. 6-16.

17. Forma y función vs idea

Carme Ortiz Valeri, ESDAP Catalunya

El texto es una reflexión que quiere abordar desde un punto de vista analítico la relación entre Design Thinking (pensamiento creativo) y Arte conceptual (pensamiento especulativo y crítico).

Parte de la hipótesis que el espacio común, de encuentro, es el marco de las ideas donde pensamiento crítico y especulativo hibridan conocimiento con pensamiento creativo, a la vez que reformulan el concepto tradicional de representación y utilitarismo. La voluntad es, a partir de ejemplos, intentar entender un momento de una cierta “postusabilidad” en el campo del diseño tradicionalmente ligado a la utilidad, momento definido por metodologías creativas de procesos especulativos y/o de negocio.

Para desarrollar el análisis recurrimos a diseñadores-artistas de referencia: Marcel Duchamp, David Carson, Philippe Strack, Mariscal,... y también a ejemplos curriculares que desarrollan los nuevos espacios de conocimiento.

Bibliografía

- Duchamp, M.(2012). *Escritos*. Edición española dirigida por José Jiménez. Barcelona: galàxia Gutenberg.
- Cortina, A. Y Serra MA (coords.) (2016). *Humanidad. Desafíos Éticos de las Tecnologías Emergentes*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias
- Steiner, G. (2016). *Un largo sábado. Conversaciones con Laura Adler*. Madrid: Siruela.
- Thackara, J. (2016) *Cómo prosperar en la economía sostenible. Diseñar hoy el mundo del mañana*. Madrid: Experimenta editorial.