

ARTE PARA
Arte para la
INCERTIDU
incertidumbre

ARTE PARA LA INCERTIDUMBRE.

Un proyecto de búsqueda de nuevos modelos creativos para educadoras

"Para ver el valor de las cosas y sus virtudes hace falta un lenguaje de valores y virtudes, hace falta que las cualidades secundarias -colores, texturas, sabores - retornen a las cosas"

"La mejora de la calidad de vida depende de la recuperación de un lenguaje que tenga en cuenta las propiedades de los cuerpos, las cualidades de la vida."

James Hillman

Arte para la incertidumbre

C. Pedagogías Invisibles, Plena Inclusión Madrid,
Fundación Repsol

Diseño. Marta García Cano
Creación de contenido. Marta García Cano y Paloma
Manzanera

Fecha de edición 2021
ISSBN: 13 978-84-09-27267-9

Licencia Creative Commons. Permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.

Índice

1. Presentación
2. El proyecto
3. Términos clave: creatividad, emoción y conflicto
4. Estrategias y herramientas para el proceso creativo:
 - 4.1 Dibuja una casa. El Dibujo como herramienta
 - 4.2 Propuestas creativas. Desestructurar el pensamiento
 - 4.3 Lectura visual, ¿qué nos dicen las imágenes?
 - 4.4 Diálogo del absurdo. Entrar en el fluir
 - 4.5 El color. Abrir posibilidades de significado y emociones
 - 4.6 La retórica visual, estrategias para construir imágenes: posibilidades de la metáfora
 - 4.7 Diccionario Visual. El papel del lenguaje: nombrar y dar sentido.
5. Aprendizaje
6. Anexos. Metodología Pedagogías Invisibles
7. Bibliografía recomendada

Plena Inclusión Madrid

Las situaciones tan extremas, con tan alto nivel de incertidumbre que ha provocado la pandemia del coronavirus entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y las organizaciones que las apoyan, inspiró a Plena Inclusión Madrid a poner en marcha este proyecto con el fin de ofrecer a los profesionales de nuestras entidades federadas, herramientas con las que gestionar el cambio desde la creatividad, la conversación y el intercambio de experiencias.

Este cuaderno es fruto de un proceso reflexivo realizado por los profesionales para generar materiales y modelos innovadores desde las artes, enfocados a la gestión creativa del conflicto emocional. Un proceso que fue dinamizado con maestría por el equipo profesional de Pedagogías Invisibles, a quienes agradecemos su

acompañamiento tanto como su participación a los profesionales que formaron parte de esta experiencia.

Plena Inclusión Madrid ha realizado en la última década una firme apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la cultura y para incorporar las prácticas artísticas en la intervención de las organizaciones sociales. Esta apuesta se ha visto reforzada con el informe publicado en 2019 por la OMS que evidencia el papel de las artes para mejorarla salud y el bienestar de las personas. Confiamos en que este cuaderno de experiencias contribuya a que la cultura se constituya en un elemento clave para el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Pedagogías Invisibles

Accesibilidad

Pedagogías Invisibles es una asociación dedicada a la investigación-acción en el ámbito educativo y en cualquier contexto social.

Nos definimos como colectivo que trabaja en arte + educación, un espacio transdisciplinar que busca promover nuevas formas de aprendizaje que nos lleven a crear otros imaginarios, a la vez que diferentes formas de hacer y de ver el mundo.

Un espacio no clasificado en el que la innovación sea clave para la transformación.

Entendemos la accesibilidad como una práctica troncal al desarrollo de nuestras actividades, pues el concepto de ciudadanía plena no sería

posible sin una atención específica a la diversidad. En este marco, tenemos una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos que incluyen a las personas con discapacidad intelectual como sujetos activos en el desarrollo de propuestas educativas basadas en la creatividad. Al mismo tiempo, hemos desarrollado proyectos de investigación donde hemos detectado el valor del arte en el bienestar emocional y hemos acompañado a los profesionales de estos centros a la hora de diseñar metodologías y herramientas creativas acordes con sus contextos.

Quienes os acompañamos

Marta García Cano.

Doctora en Bellas, profesora en la Facultad de Educación (UCM). Desde el 2011 investiga y realiza proyectos en el contexto arte-salud. A partir del 2017 dirige proyectos de innovación educativa e investigación con el objetivo de crear vínculos y afectos entre la institución cultural (museos) y la Universidad, centrada especialmente en la formación de profesorado. En la actualidad dirige dos proyectos en este sentido: uno con el Centro Cultural Conde Duque y otro con el Museo Del Prado. En Pedagogías Invisibles coordina el área de proyectos de Accesibilidad.

Paloma Manzanera.

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (área de Psicología Social) por la universidad de Salamanca. Desde el año 2000 lleva colaborando en varios proyectos relacionados con la Educación Artística principalmente en ámbitos museísticos y en contextos de arte y salud, así como en estudios vinculados a la necesidad de un cambio de paradigma en el sistema educativo actual.

2. El proyecto

¿Cómo y para qué nace Arte para la Incertidumbre?

Pedagogías Invisibles lleva años colaborando con Plena Inclusión Madrid a través del trabajo que hemos ido desarrollando en el contexto de la Educación en Museos. Gracias a la misma, al conocimiento sobre los modos de acercamiento del arte a este colectivo y las posibilidades que trabajar desde esta perspectiva puede ofrecer; podemos contribuir a paliar, a desde las prácticas artísticas, algunas de las problemáticas que la crisis de la COVID19 ha dejado aflorar. A lo largo de las semanas de confinamiento, la mayoría de los profesionales se vieron ante la urgencia de crear, tanto materiales para poder cubrir las horas lectivas vinculadas en un for-

mato virtual, como actividades asociadas al bienestar afectivo emocional y la buena convivencia en los hogares. Todo apunta a que en el futuro se enfrentarán igualmente a una sobrecarga de trabajo, **la necesidad de incorporar nuevos contenidos online y una gran dosis de creatividad.** Esta propuesta se dirige a **ayudar a los profesionales de distintos espacios y contextos de la discapacidad intelectual,** a desarrollar su creatividad para abordar la gestión del conflicto a través de un espacio de aprendizaje lúdico, de conversación e intercambio de experiencias.

Información básica

Objetivo final. Elaborar este cuaderno de experiencias, para poder contar con una serie de recursos para la creatividad y la expresión artística colectiva, útiles y a medida de las necesidades del contexto.

Metodología. Reflexionar sobre los conceptos clave: creatividad, conflicto y emociones. Tras pasar por pequeñas premisas introductorias teórico-prácticas sobre el proceso creativo, analizar una serie de artistas, para inspirar proyectos que puedan ser útiles y desarrollar breves acciones para poner en práctica y reflexionar sobre todo ello.

Temporalidad. El proyecto duró 5 semanas (12 horas).

Participantes. Un grupo de 15 profesionales de diferentes Centros Ocupacionales y Colegios de Educación Especial: profesores, trabajadores sociales, psicólogos, apoyos, educadores...

**Arte
Contem-
poráneo**

Conflicto

Reflexionar

Creatividad

Emociones

3. Términos Clave

conflicto, emociones, creatividad

Conflicto y emoción

Escribe aquí qué conflictos y emociones te gustaría gestionar de manera creativa a través del arte

Qué conflictos eligieron las compañeras y compañeros

Qué emociones asociaron

El conflicto como oportunidad y el arte contemporáneo como herramienta

"Hacer arte es articular, poner orden donde no lo había o donde había otro, y presentarlo para su integración y la posterior configuración en/de la conciencia." Marina Garcés

Podríamos decir que todo contexto educativo es, de por sí, un contexto de conflicto, en la medida que todo proyecto educativo, todo proceso de desarrollo personal y colectivo, necesita del desacuerdo y el enfrentamiento de saberes y emociones que nos permita, como dice Marina Garcés, configurar nuestra conciencia, y por tanto, nuestros saberes, emociones, maneras de gestionar lo personal y lo colectivo.

Sin duda la incertidumbre está presente en cada paso del proceso. Desde esta perspectiva identificar el conflicto es identificar la oportunidad de aprender, desaprender y construir, entre otras muchas cosas. Por ello, hemos elegido trabajar con Arte Con-

temporáneo, no por una cuestión de que nos guste más o menos, sino porque afronta las problemáticas de nuestro tiempo, los conflictos que nos atañen. Debemos ver el arte, efectivamente, como un medio de expresión, pero no de expresión inocente y sin afectos, sin repercusiones en lo propio y lo ajeno, lo individual y lo colectivo, sino como lenguaje emancipatorio.

Todos y cada uno de los artistas con los que vamos a trabajar, de un modo u otro, nos llevan a poner en cuestión lo establecido. Las propuestas que nos inspiran y que os invitamos a realizar nos adentran en el proceso creativo, pero también en el pensamiento crítico*. Ninguna de las dos cosas son posibles sin entrar en la incertidumbre de lo que es y puede ser, en el atrevimiento de saltarse las normas, de desobedecer conscientemente en la búsqueda de posibilidades y la creación de sentido.

* Entendemos pensamiento crítico como el proceso mediante el cual se analizan, reflexionan y cuestionan conocimientos o actos cotidianos que se dan como verdaderos. Utilizar el pensamiento crítico significa crear una opinión personal y tratar de entender y evaluar los conocimientos que interpretan y representan el mundo.

Creatividad

¿Cómo definirla?

Escribe aquí qué es para tí la creatividad

Cómo la definieron las compañeras y compañeros

Estar conectado con uno mismo. Fluir. Sanar. Expresión.

Dejarse llevar desde la sensación, la emoción sin censura ni jueces internos, ni externos. Volar la capacidad y descubrir que cada situación es una oportunidad para generar.

Inventar, expresar algo que suge de mi.

Para mí la creatividad es ser capaz de convertir algo simple en algo extraordinario, es la capacidad de innovar continuamente, la expresión de lo que sentimos dentro de forma artística, la forma de vestir y de peinarse.

La creatividad es la capacidad de creación que cada uno posee y puede dar a los demás. Es la libertad más absoluta.

La capacidad de crear, imaginar, volar, innovar, solucionar, reinventar, disfrutar, escapar....

La capacidad de expresar, enriquecida por la observación del exterior y del interior de uno mismo.

Creatividad es crear de la nada, fluir desde las sensaciones y vivencias y sentimientos. Generar ideas, conceptos. Ser inspiración para otros también me parece creatividad. Crear es INVENTAR desde ti mismo.

La capacidad de responder de forma diferente a los estímulos de la vida.

La creatividad es una forma de percibir la vida desde lo no normativo, desde el no juicio y la libertad individual.

La creatividad es un espacio de volver a la infancia, de liberación, de sueños, de imaginación, de crear mundos que te gustaría cambiar, hablar, criticar, es un espacio único donde nos hace diferente unos de otros.

Es observar, retener, y crear desde la experiencia.

La creatividad es componer con los elementos (visuales, sonoros, escritos, orales) que hemos ido y vamos conociendo a través de los tiempos.

Definiciones según diferentes autores [pincha aquí](#)

Si has hecho “click” en el enlace superior, verás numerosas definiciones de diferentes autores,

¿Cuáles coinciden con la tuya?

Escribe aquí

Definiciones según diferentes autores.

Las que eligieron los compañeros

Fromm (1959): “La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona”.

Thurstone (1952): “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo”.

Osborn (1953): “Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa”.

Gagné (s.f.): “La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones

o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos”.

Pereira (1997): “Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino un continuo ‘estar siendo creador’ de la propia existencia en respuesta original... Es esa capacidad de gestionar la propia existencia, tomar decisiones que vienen ‘de dentro’, quizá ayudadas de estímulos externos; de ahí su originalidad”.

Matisse (s.f.): “Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí”.

Sillamy (1973): “La disposición para crear que existe en estado potencial en todo individuo y en todas las edades”.

Arieti (1976): “Es uno de los medios principales que tiene el ser humano para ser libre de los grilletes, no sólo de sus respuestas condicionadas, sino también de sus decisiones habituales”.

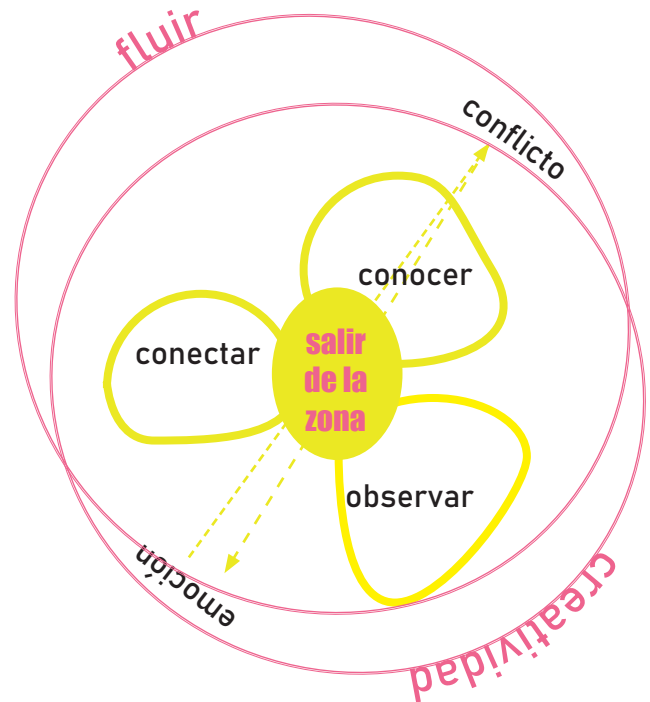
Getzels y Jackson (1962): “La creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas”.

Reflexionemos

Pero sobre todo la creatividad no está exenta de conflicto interno y emoción, puesto que es necesario salir de la zona de confort, lo que significa traspasar creencias, estereotipos y prejuicios. Proceso que inevitablemente conlleva todo un abanico de emociones.

Es interesante pararse a reflexionar sobre lo que tienen en común todas estas definiciones. En ellas hay términos sobre los que hacerse preguntas como: **¿cuándo es nueva una cosa?, ¿para quién?, ¿dónde?...** Lo mismo podríamos preguntarnos acerca de la originalidad.

Otra pregunta interesante sería: **¿qué necesito para ser una persona creativa?** Las claves están en una selección de términos que se encuentran en todas las descripciones que podemos encontrar: fluir, conocer, observar, conectar.

Escribe aquí tus reflexiones

4. Proceso creativo

Estrategias y herramientas

Ahora entramos en el proceso de lleno. **Es importante seguir el orden de las diferentes acciones que presentamos, porque ello te ayudará a darle sentido al conjunto.** Lo primero en cualquier proceso creativo es tomar conciencia de los estereotipos visuales aprendidos, para ello llevaremos a cabo el ejercicio **1. dibuja una casa.**

Después trabajaremos en deconstruir imaginarios. ¿Qué significa esto? Entrar en procesos fuera de lo establecido, es otra forma de averiguar todos los corsets que bloquean nuestra creativi-

dad. Para lo cual te presentaremos el ejercicio **2. propuestas creativas.** Seis propuestas que te llevarán a un estado de incertidumbre, miedo quizá, e indecisión al principio. Una vez lo superes, lo que venga, sólo tú y tu grupo podréis saberlo. Será vuestro aprendizaje y vuestro privilegio.

Sin duda necesitamos saber si todo vale, si cualquier imagen, ya sea una fotografía, una escultura, un vídeo, un dibujo... funciona, genera en el otro aquello que pretendíamos, o si por el contrario nos ha llevado a otro lugar ¿mejor? puede, ¿no deseado?, tal vez. Necesitamos herramientas para saberlo, por ello el siguiente ejercicio será **3. lectura visual** ¿qué nos cuentan las imágenes y qué podemos contar con ellas a través de sencillas estrategias? Ya estamos preparados para entrar en las profundidades del proceso creativo. En **4. diálogo del absurdo.** Se terminaron las lógicas de una narración pensada, prescindiremos del lenguaje verbal y aparentemente lógico

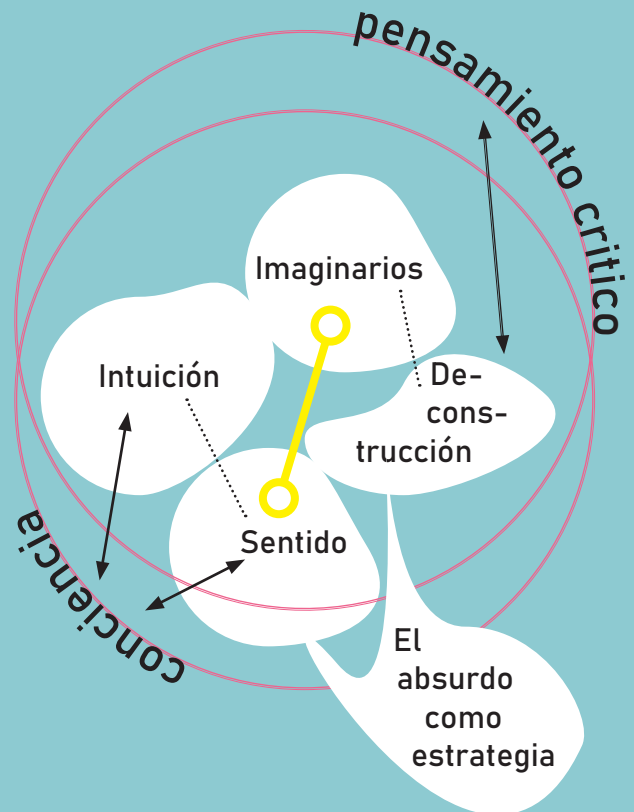
para entrar en un flujo de las imágenes y el silencio. Definitivamente te harán encontrar el potencial de la intuición.

A estas alturas quizá no seas consciente pero hay un elemento que está jugando un papel fundamental, ese es el que te proponemos en el ejercicio **5. el color** o la capacidad que tiene este elemento de transformar el significado de lo conocido y de las emociones.

Posiblemente ya habrás hecho un montón de cosas, pasado por varios procesos, **¿podemos encontrar formas de hacer comunes en todo lo trabajado hasta ahora?** Una parte parcial de la respuesta a estas preguntas la encontrarás en el ejercicio final **6. la retórica visual**, sobre el que ya no te contamos nada más para que lo descubras por ti misma.

Para abordar el proceso con más recursos te dejamos el enlace al muro de artistas. <https://padlet.com/arteparalaincertidumbre/artistas>. Se trata de un repositorio en el que podrás

encontrar artistas con los que inspirar tus procesos y con los que aprender a desarrollar un pensamiento visual y crítico. Un proceso en el que te acompañaremos.

4.1. Dibujo como herramienta

A continuación te facilitamos un espacio en cada hoja para que lleves a cabo un dibujo. Presta atención a la indicación en la parte superior central. Puedes utilizar lápiz, rotulador o bolígrafo.

¡¡¡¡no mires más adelante hasta que no hayas hecho el ejercicio!!!!

dibuja una casa

dibuja tu casa

dibuja una casa con los ojos cerrados

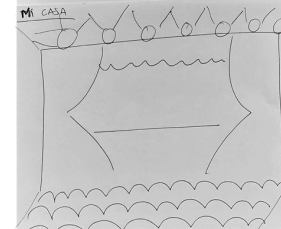
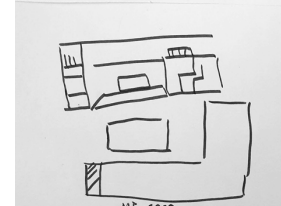
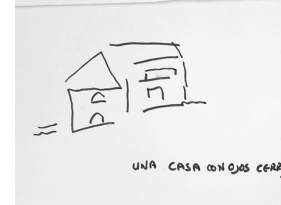
Preguntas clave

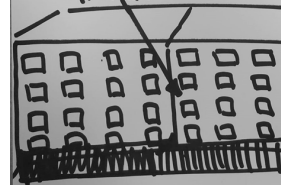
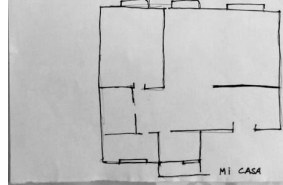
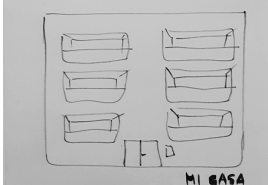
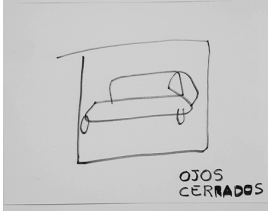
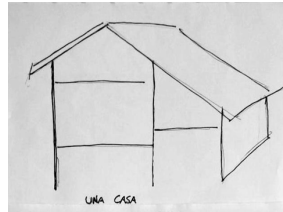
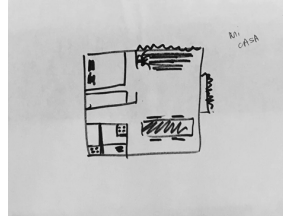
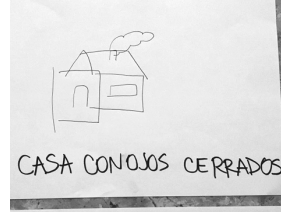
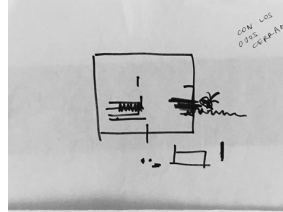
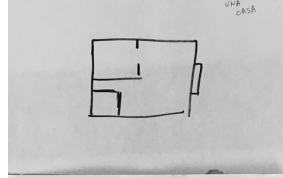
Une tus dibujos a los que aparecen en la página siguiente (algunos ejemplos del grupo) y responde a estas preguntas:

¿qué tipo de casas dibujamos en cada una de las acciones?

¿por qué piensas que ocurre esto?

¿cómo crees que funcionan las imágenes mentales basadas en estereotipos?

Escanea tus dibujo y ponlos junto a estos.

Escribe aquí tus respuestas y reflexiones

Reflexionemos

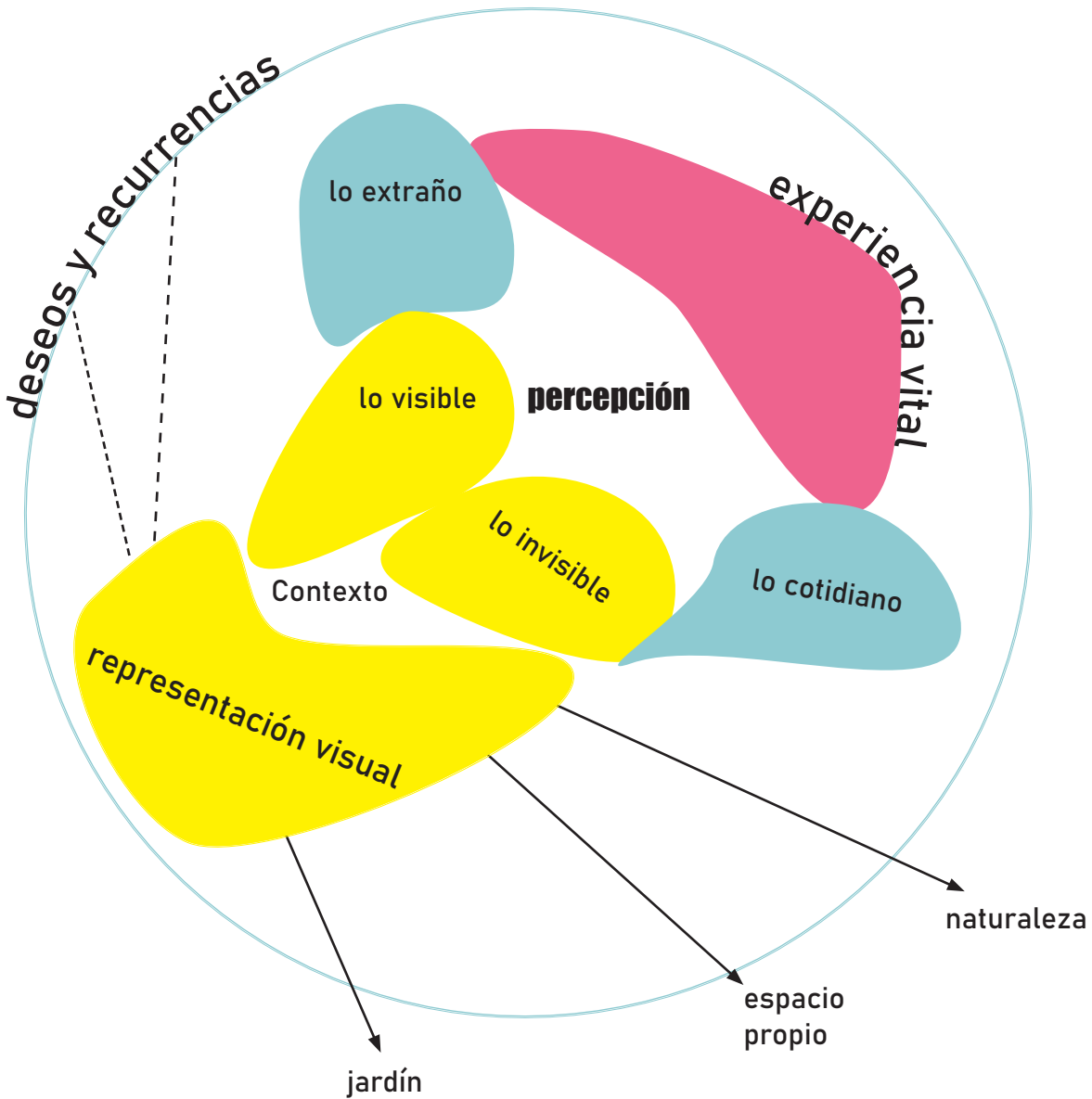
Observando los dibujos, encontramos que las primeras casas que siguen las instrucciones: “dibuja una casa” / “dibuja una casa con los ojos cerrados” son muy parecidas (cuadradas, con tejados biselados, una puerta y un par de ventanas). A pesar de no ser el tipo de vivienda habitada para muchas de nosotras, tendemos a tener como referencia estereotipos adquiridos en edad temprana. En cambio este estereotipo cambia o se rompe cuando contextualizamos el concepto con la premisa: “dibuja tu casa”. En este caso, el objeto (la casa), lo hacemos propio, lo impregnamos de experiencia. Varía y se enriquece. La diversidad se hace presente.

Al mismo tiempo queremos hacer patente cómo el concepto “casa” había adquirido nuevos matices gracias, en parte, al período de tiempo en el que nos vimos “obligados/as” a permanecer en ella durante el periodo de confinamiento de la primavera de 2020. De hecho, este fue uno de los focos temáticos en las conversaciones mantenidas con los participantes, reflexionamos en torno a ese espacio en el que habitamos que a veces pasa desapercibido por la cotidianidad.

Algunos temas recurrentes fueron: la necesidad del contacto con la naturaleza (plantas, animales...), las ventajas de vivir en una casa con jardín, de tener un espacio propio, personal, amplio. Muchas de estas preferencias se vieron reflejadas en el estereotipo de casas dibujadas al inicio de la acción.

En tu caso: ¿aprendiste a mirar de manera diferente tu casa?, ¿hiciste nuevas combinaciones / conexiones con los diferentes objetos que rodean tu cotidianidad?

Si este ejercicio lo hubiéramos realizado en otro momento, ¿las reflexiones hubieran sido otras?. Como iremos viendo a lo largo del cuaderno, una misma representación visual está asociada tanto a la creatividad como a los conocimientos y vivencias propios.

4.2 desestructurar el pensamiento

Propuesta creativa 1

Haz una escultura con tres objetos que aparentemente no tengan ninguna relación entre ellos y acaba buscándole sentido.

Vence la tentación de seguir adelante y **¡¡¡hazlo ya!!!** Saca una o varias fotografías de los resultados.

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Importante para desarrollar la reflexión de cada ejercicio

- Palabras clave de tu proceso
- De dónde has partido
- Pasos que has seguido
- A dónde has llegado

Haz tu propia reflexión en base a estas premisas

Mira lo que hicieron las- compañeras y compañeros

Palabras clave de tu proceso: **can-**
sancio, hambre, tecnología. De dónde has
partido: he partido de la finalización de mi
jornada laboral, con mucha hambre y acor-
dándome que tenía que hacer mi propuesta
creativa.

Pasos que has seguido: terminé mi
jornada laboral acordándome que tenía que
hacer esa actividad, acabé de comerme el
yogurt, miré a mi alrededor y pensé... ¿qué
cosas puedo coger que no tengan sentido?
Y en ese momento tenía delante un cactus,
un móvil y un yogurt, y decidí autocreerme
que podría justificar esa escultura.

A dónde has llegado: a reírme con-
migo misma al ver que soy capaz de justi-
ficar cualquier cosa jajaja.

que saber aceptar los sentimientos de los demás, aunque no me gusten, y controlar mi rabia.

Palabras clave de tu proceso: romper, rabia, cocina, sentimiento de abandono, teléfono.

De dónde has partido: De una vitrocerámica rota. Pasos que has seguido: he buscado una razón por la que romper la vitrocerámica, y me imaginé una situación con un novio cocinero que me regaló un libro de recetas. Al ir a cocinar una de ellas me doy cuenta que mi novio no me quiere porque todas las recetas son con gluten y sabe que soy celiaca. De la rabia e impotencia, le llamo y le comunico que hemos roto, y como acto reflejo de dicha acción rompo la vitrocerámica. A dónde has llegado: A darme cuenta que tengo

Wifredo Priego artista

A diferencia de los casos anteriores, no tenemos presente a Wifredo Prieto para que nos explique cuál ha sido su proceso en la creación de esta pieza. Lo que sí podemos hacer es averiguar cosas de él que nos hagan encontrar sentido a esta escultura. Una puede ser el contexto, él es cubano. Cabe preguntarse también sobre los objetos, todos son parte de la experiencia de lo cotidiano: una blackberry viejuna, un mango (fruta tropical) todo ello atado con una goma, de esas de toda la vida-¿Puede todo esto hablarnos de precariedad?, quizá. Piensa a qué otros lugares te lleva y, sobre todo, párate a pensar si esos lugares o narrativas que te sugiere dejan entrever un conflicto. Por ejemplo, si me vincula con

la idea de precariedad, ¿puedo afirmar que la precariedad es un conflicto?

“Desde sus inicios, Wilfredo Prieto ha buscado distanciarse de los métodos tradicionales de hacer arte para ser más libre y no limitar su creatividad” (García García, O.: “Dios salve el arte contemporáneo”, 2019)

Wifredo Prieto
S/T,
2011

4.2 Desestructurar el pensamiento

Propuesta creativa 2

Piensa cuántas maneras se te ocurren de utilizar una silla que se salga de la “norma”.

Recuerda, no mires, no mires, ¡¡¡hazlo ya!!! . No olvides hacer fotos de cada ejemplo o un vídeo.

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Bruno Murani artista y diseñador

En esta ocasión, ninguno de las participantes eligió esta opción. En cualquier caso, te invitamos a mirar la imagen y reflexionar sobre este texto que hemos resumido, escrito por el autor Bruno Munari.

“La fantasía es la facultad más libre de todas pues incluso puede ignorar por completo la posibilidad de que lo pensado llegue a realizarse o alguna vez funcione. Es libre de pensar cualquier cosa, por absurda, increíble o imposible que sea. La invención emplea la misma técnica que la fantasía; es de-

cir, relacionar cosas que uno conoce, pero orientando dicha técnica a un uso práctico. Algunas veces, no todas, el inventor se preocupa también por el lado estético. A la creatividad también se la considera en todas partes un uso finalizado de la fantasía y de la invención. La creatividad se utiliza en el campo del diseño, si consideramos este como un modo de llevar a cabo proyectos: comprende todos los aspectos de un problema. La imaginación es un medio que sirve para visualizar o hacer visible lo que piensan la fantasía, la invención y la creatividad”

Ricerca della comodità in una poltrona scomoda Bruno Munari Seeking comfort in an uncomfortable chair

Bruno Munari
 Buscando comodidad
 en un sillón incómodo
 1944

4.2 desestructurar el pensamiento

Propuesta creativa 3

Visualiza tu identidad **más loca.**

Tal vez necesites a alguien que te ayude a hacerte las diferentes fotografías.

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Mira lo que hicieron las compañeras y compañeros

Titulo "El mar me vuelve loca" .
Palabras clave: diversión, juego, deseo. De dónde has partido: de la lectura de un libro ilustrado con preciosas acuarelas llamado "Posidonia y el mar", en el que las personificaciones de elementos y fenómenos naturales en la nereidas mitológicas dan vida y protección al Mediterráneo. Pasos que has seguido: recuperé las gafas de bucear que, muy a mi pesar, hace tiempo no utilizo. Fui recolectando conchas y caracoles colocados y guardados en varios sitios de la casa, para ponérmelos en la cabeza y en el pelo junto a las algas de plástico de una antigua pecera y algunas siemprevivas. Envuelta en las olas de un foulard celeste, colgué sobre ellas las figuras de animales marinos de

un juego de pesca de mi hijo. **A dónde has llegado:** A tener las gafas empañadas y la sensación de cierto agobio antes de una inmersión.

Mira lo que hicieron las compañeras y compañeros

Palabras clave: diversión, plantas, deseo, compartir. De dónde he partido: llevo todo el confinamiento viendo crecer las cintas en mi terraza, dudando si cortar los innumerables brotes que le salen y qué hacer con ellos. Al plantearse la posibilidad de mostrar una identidad oculta, automáticamente me vi con todos esos brotes en la cabeza. Pasos que has seguido: Comencé a ponerme los brotes en la cabeza, sujetándolos con horquillas. Después pensé unos pájaros metálicos que tengo pegados en la pared de mi despacho y pensé en ponerlos también. No sé cómo, me vino a la cabeza la necesidad de poner bien algo que colgara

de la oreja, donde se pudiera sostener un pájaro. Recordé un rollo de cinta de carro-cero azul, que siempre está en mi mesa, regalo de una educadora. Me lo regaló porque no paraba de decir que me encantaba. **A dónde has llegado:** a un lugar que no imaginaba.

Erwin Wurm artista

Mirar la obra de un artista puede inspirarnos. Para ello, posiblemente, debemos dejar prejuicios a un lado. Por ejemplo, ese pensamiento tan usual que a veces nos asalta de “eso lo hace cualquiera”. Es cierto que una vez que vemos la imagen es fácil pensarlo, pero la cuestión no reside en si lo puedo hacer yo, la cuestión reside en si soy capaz de imaginarlo y hacerlo. Así que esta vez pensaremos que el contexto, al enmarcarse en la práctica artística, es el que nos permite liberar nuestra imaginación. Preguntarnos sobre el material utilizado, nos lleva, como lo hacíamos

con Wifredo Prieto a la experiencia de lo cotidiano: un cuerpo propio, ropa y relleno. Aunque la intención del artista, en este caso, tiene que ver con una mirada que se cuestiona qué es la escultura, es decir, abordar y traspasar lo que define un concepto, a nosotras puede inspirarnos otro tipo de acción, por ejemplo, relacionada con la normatividad del cuerpo y el deseo de no ser normativo: conflicto.

Erwin Wurm
Escultura de
un minuto.
2011

4.2 Deseestructurar el pensamiento

Propuesta creativa 4

Vístete con colores que odias y haz un discurso de lo maravilloso que es.

Si a estas alturas no has cotilleado lo que sigue, eres un “crack”. Y si lo has hecho, eres también un “crack”. La creatividad siempre exige saltarse las normas. ¿Queda alguien a tu alrededor para seguir haciéndote fotos?

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Cindy Sherman artista

De nuevo, nadie se animó a desarrollar esta opción, pero no queremos por ello no mostrarla. Te preguntarás por qué hemos elegido esta imagen.

Primero, nos parece que es una artista muy interesante, dado que trabaja cuestiones en relación a la mujer, y llama la atención que precisamente lo haga a través de la estridencia del color. Los colores que cada una de nosotras queremos u odiamos es algo muy personal pero también tiene que ver con lo cultural, lo aprendido, los estereotipos.

Te dejamos con dos reflexiones rea-

lizadas por otro artista, David Batchelor, relativas al color:

“El color suele vincularse al cuerpo y nunca está alejado de la sexualidad, sea heterosexual u homosexual. Cuando el sexo entra en el relato, el color tiende a acompañarlo, y cuando el color se presenta, el sexo no suele estar lejos”

““La normalidad” está vestida de blanco y negro; añadimos color y, para bien o para mal, todo empieza a desmoronarse.”

Cindy Sherman
S/T
2003

4.2 Desestructurar el pensamiento

Propuesta creativa 5

Mide algo que no te gusta con un objeto que amas.

Ya no necesitas a nadie que te haga la foto o quizás ya habéis hecho un gran equipo.

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Haz tu propia reflexión en base a las premisa

Mira lo que hicieron los compañeros

Palabras clave: Compartir, conciencia, juego.
De donde has partido: De tomar contacto con algo que no me gusta y algo que amo.
Pasos que has seguido: Tenerlo presente durante la semana e ir conectando con lo que sentía y los objetos que me rodeaban. A dónde has llegado: A poder hacer la foto, y compartirla con el grupo.

Hisae Ikenega artista

¿Pero esto qué es? Sí, exactamente es lo que ves, un montón de muebles acumulados en un espacio. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con medir? Volvamos nuevamente a la esencia de la creatividad, a lo que somos capaces de imaginar, y sobre todo, volvamos a considerar el conflicto. Lo que está haciendo aquí la artista Hisae Ikenega es cambiar las reglas sobre cómo medir las cosas y decide calcular el peso del volumen de un espacio. Como verás, el suelo está delimitado por líneas que marcan rectángulos, ella toma uno de

los rectángulos y apila muebles hasta que llega al techo, cuando ya no puede apilar más muebles porque no caben, nos da la medida del espacio en número de muebles que caben (102) ¿absurdo?, depende. Te has parado a pensar cómo puede cambiar la percepción de lo que miras en función de con qué lo mides, o cuál es el referente. De nuevo la experiencia de lo cotidiano nos da pistas para trabajar, para cambiar las normas, para posibilitar otras maneras de ver.

Piensa que la experiencia de lo cotidiano tiene siempre relación con nuestro contexto.

4.2 Desestructurar el pensamiento

Propuesta creativa 6

Hablé a una piedra de algo que no te gusta

Aquí terminamos esta inmersión cuyo principal objetivo es desestructurar nuestros mecanismos de pensamiento

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Mira lo que hicieron las compañeras y compañeros

Palabras clave: drama, calor, cotidianidad, habitación, ensoñación, frustración, intento, intento, intento, intento Punto de partida: un sueño de la noche anterior y la intención de acercarme a una situación vivida y revivirla desde un lugar distinto. Pasos que has seguido: búsqueda de la piedra mínima y bonita, paseo por casa para vivir la sensación de manera real, grabación de vídeo, frustración por la técnica. A dónde has llegado: a la desesperación..

Las maneras de establecer diálogos pueden ser muy diferentes. **¿Qué decirle a estas piedras?** fue la pregunta que nos hicimos cuando supimos que su origen residía en Oriente Medio y habían sido recogidas por el artista en territorio de batalla. En esta ocasión nombrar esta colección de piedras como suvenir, nos deja en lugar de desasosiego. Un contexto, en el que cuanto menos, sorprende la palabra suvenir, asociado al turismo, el viaje y el ocio. Pero, sin duda, esas piedras son parte de la experiencia de lo cotidiano en lugar que nos es familiar para nosotras.

[Zaatari Akram](#)

Souvenirs de la guerra
2007

Aspectos básicos

4.3 Lectura visual

¿Qué nos dicen las imágenes?

Gracias a la era digital en la que estamos inmersos, el lenguaje visual ha ido ganando poco a poco terreno al lenguaje escrito. Recordemos que el fin último de cualquier tipo de acto comunicativo es transmitir un mensaje, y el lenguaje visual utiliza **la imagen como unidad de representación**. Pero, ¿qué diferencia este lenguaje del resto? Primero, es el sistema de comunicación más antiguo que se conoce (una muestra de ello son las pinturas y los grabados encontrados en cuevas). Dos **características** propias del lenguaje visual son la **inmediatez** (no es necesario ningún aprendizaje específico para llegar a entenderlo) y su **facilidad de penetración** (ver requiere menos esfuerzo

que leer). De hecho, los niños antes de saber escribir son capaces de dibujar. A ello se le añade el carácter universal; aunque es cierto que hay que tener en cuenta la cultura y los contextos de las representaciones visuales, la proporción de comprensión es más elevada que si empleamos otro tipo de lenguaje. Una de las principales razones por las que esto ocurre es porque **de la imagen extraemos una información que está fuertemente vinculada a la realidad**. Pero, ¿lo que vemos en una imagen es la realidad?

En cualquier representación visual interviene básicamente 3 elementos: **la realidad**; el **emisor** o creador y el **receptor** o espectador. El creador representa la realidad pero esa representación no es neutra, en ella interviene la experiencia personal del autor, el contexto... Al mismo tiempo el espectador otorga un significado a esa imagen donde también interviene su experiencia personal, su memoria, su imaginación... dándole así un nuevo sentido a lo representado. Por tanto, una imagen no es la realidad en sí misma, sino un espacio donde se entremezclan los intereses de varias personas, es decir, un sistema de representación.

Si a través del lenguaje visual absorbemos y creamos información, este contribuye a nuestra concepción del mundo y es necesario pararnos a pensar una forma de analizar las imágenes con el fin de llegar al significado, al mensaje latente (información implícita) y no quedarnos en el mensaje manifiesto (la información que el espectador piensa que está recibiendo).

Para ello, vamos a intentar hacer un proceso de disección con la idea de analizar las partes que componen una representación visual. Nuestro objetivo es partir de una serie de puntos para empezar a practicar y poco a poco crear nuestro propio proceso de análisis, de manera que el hecho de analizar cualquier producto visual se convierta en algo automático.

Partiendo de la idea que una imagen es una representación, es decir, está compuesta por signos que representan la realidad, vamos a detenernos en los dos niveles que trabajan los signos: el literal y el de significado. El nivel literal está relacionado con el aspecto material, la parte física; al que denominamos: discurso denotativo. Atiende a lo objetivo y lo consciente, y en él se hace referencia a los elemen-

tos que componen la imagen, excluyendo valoraciones o aspectos culturales. Por otro lado, si atendemos a lo subjetivo, a lo inconsciente, donde es el espectador el que interpreta los elementos de la imagen, teniendo en cuenta su experiencia y el contexto, hablamos de discurso connotativo.

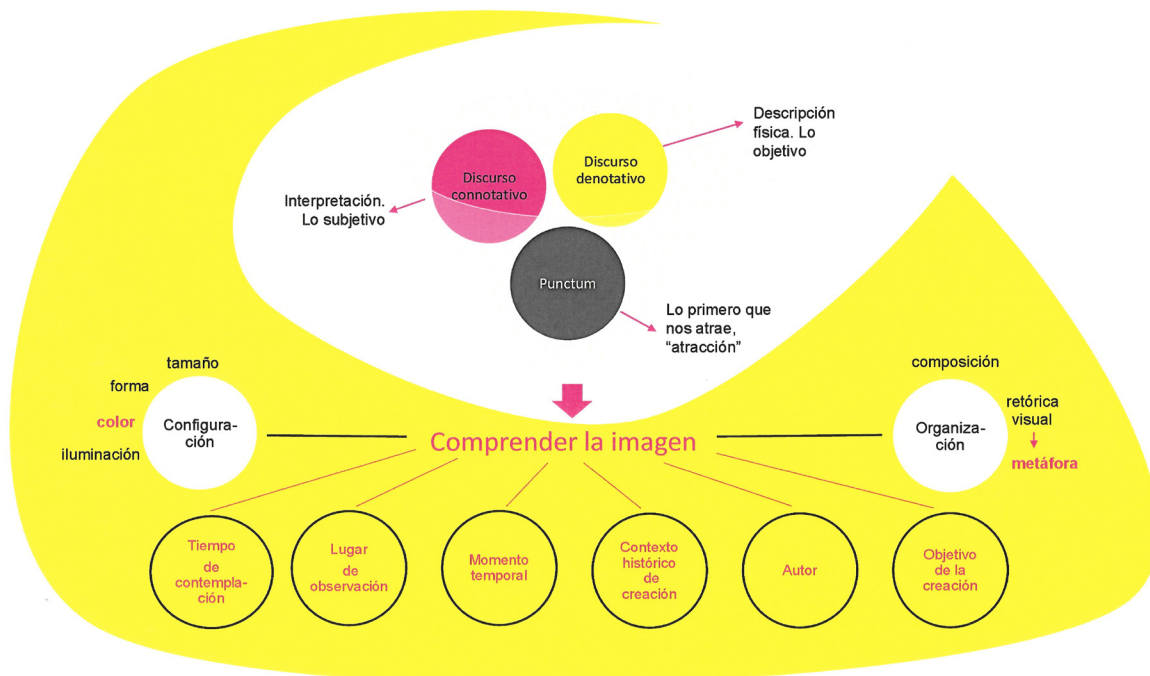
Para pasar de un discurso a otro, de lo puramente descriptivo a lo cultural, Roland Barthes habla de *punctum* (aquello que “provoca un punzamiento” que va más allá del conocimiento que tengamos de la representación visual). Es un detonante que ayuda a que el espectador conecte con sus experiencias y sus propias sensaciones, consiguiendo de esta manera dar significado a la imagen. A través de todos estos elementos pasaremos de ver la imagen a comprenderla.

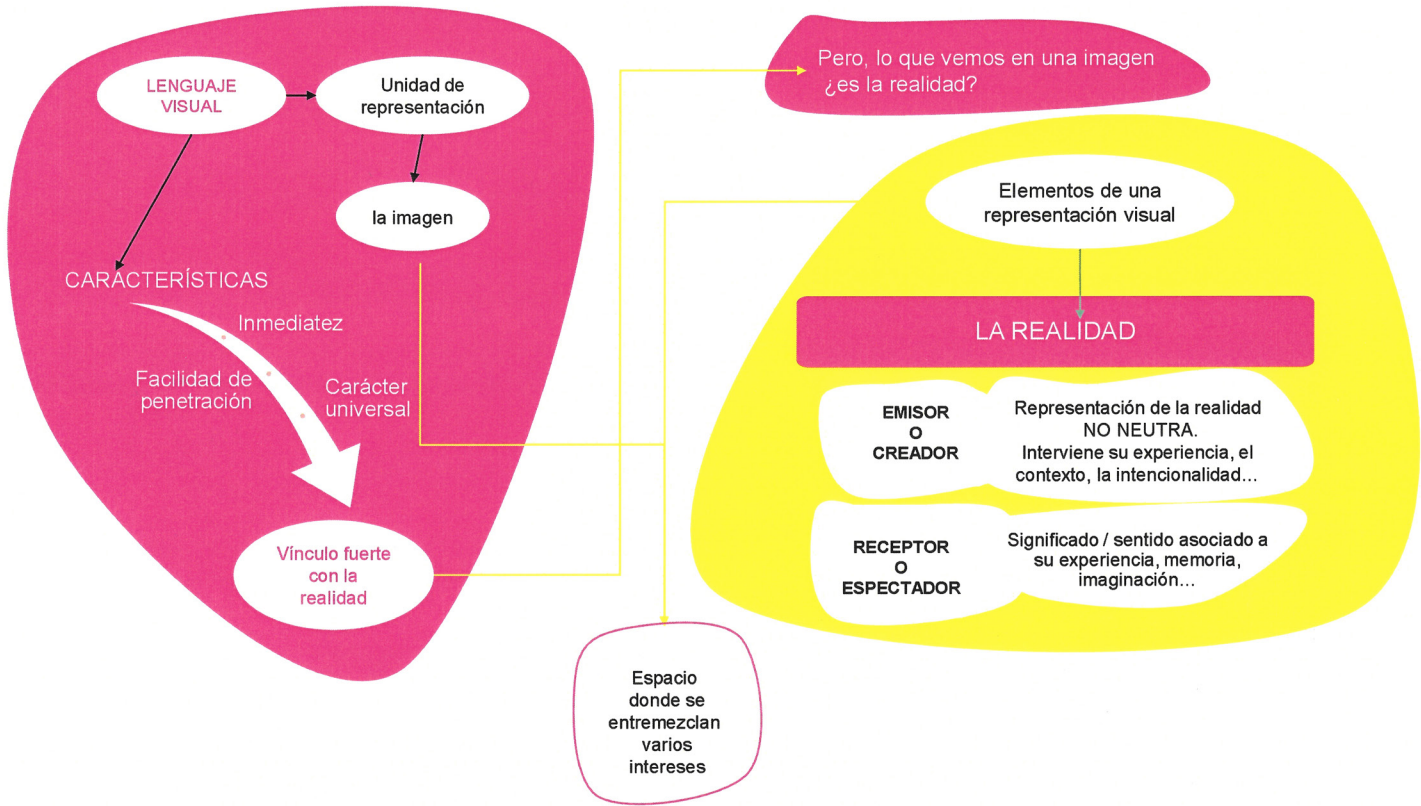
Para ello, el primer paso a tener en cuenta es el tiempo que vamos a dedicar a contemplar una imagen. Se necesita tiempo para analizar las partes que componen la imagen para después volverlas a unir y obtener un resultado desde el todo. El contexto o el lugar y el momento en que se contempla y se crea, también son claves en este proceso. Por ejemplo, no es lo mismo ver una obra en un museo que verla en un catálogo o en internet.

El contexto histórico en que se sitúa la creación, la trayectoria del autor o autores y los motivos que lo o los llevaron a crear ese producto visual, son algunas de las pistas que nos ayudarán a entender mejor la obra. Por tanto, aunque comprender una imagen no consiste en averiguar qué quiso decir el autor al crearla, sino en conocer qué quiere decir esa representación visual para nosotros, es importante tener en cuenta estas pistas ya que nos facilitarán el camino.

Otros factores a destacar son las llamadas herramientas de configuración y

organización del lenguaje visual. A las primeras pertenecen el tamaño, la forma, el color, la iluminación... En cambio, cuando hablamos de herramientas de organización hacemos referencia a la composición o la retórica visual. Más adelante ahondaremos sobre todo en el color y la retórica visual.

4.3 Lectura visual

Artista Sara Ramo

1- PUNCTUM

2- DISCURSO DENOTATIVO

3- DISCURSO CONNOTATIVO

Siguiendo los pasos anteriores, empezaremos por el punctum, lo que más nos atrae. Esto nos ayudará a pasar de una mera descripción física de la imagen (discurso denotativo), a darle un significado personal (discurso connotativo).

Dedica unos minutos a contemplar la imagen e intenta seguir estos pasos:

A continuación te daremos nuestra versión. Fíjate en el título de la obra. En muchas ocasiones esta puede ser una gran pista a seguir. Y recuerda que hay tantos punctum como espectadores posibles, y que comprender una imagen no consiste en adivinar qué quiso decir el autor al crearla, sino en realizar nuestra.

Sara Ramo

La caída y otras
formas de vida
2018

1- PUNCTUM

Alimentos envasados sobre una columna

2- DISCURSO DENOTATIVO

Dos columnas blancas redondas y bastante altas, en medio de un espacio amplio de dos plantas, con un paso a la derecha. En la parte de arriba de las columnas, y saliéndose de la superficie de su perímetro, se amontonan alimentos envasados en sacos, botellas, latas, etc.

3- DISCURSO CONNOTATIVO

Las columnas blancas e impolutas me recuerdan por un lado, a los pilares, lo que sostiene, y por otro, a los edificios de lujo. Al ser tan altas, además, me trae a la memoria los grandes edificios.

Los alimentos envasados me remiten a alimentos básicos que se almacenan, puesto que su caducidad es larga. Es también el tipo de comida que se dona a los bancos de alimentos cuando hay necesidades en algún lugar o colectivo. El espacio expositivo me permite

observar las columnas desde arriba, pero no me deja tocarlas, no me deja alcanzar los alimentos. Interpretación personal: “no puedo alcanzar lo básico, puedo contemplarlo, pensar que puedo tenerlo, pero no hay manera de alcanzarlo”. Sensación: estéticamente es agradable, limpio y sin duda me recuerda a la escultura, al arte, pero me genera desasosiego la idea de no poder alcanzar algo básico, necesario, que sin embargo está ahí.

Detalle de nuestro punctum

Artista Dina Goldstein

¿Probamos de nuevo?

Como hicimos con la obra de Sara Ramos, vamos a exponer nuestra versión del análisis visual de la fotografía de Dina Goldstein. Para ello, hemos creado esta infografía interactiva donde añadimos una serie de preguntas que te pueden ayudar a ir practicando y creando tu propio proceso de análisis visual.

En esta ocasión, la fotografía pertenece a una serie llamada "Fallen Princesses" (2007 - 2009). Si hacemos una visión general de la serie, comprobaremos que tratan diversos conflictos de nuestra sociedad actual: pobreza, medio ambiente, enfermedades físicas y mentales,

envejecimiento...Dina Goldstein es muy activa en las RRSS y puedes acceder a todas sus cuentas a través de los iconos (ejemplos de signos visuales) que aparecen en esta infografía.

Puedes seguir practicando con las obras que aparecen en el [muro de artistas](#) o simplemente observando todas las imágenes que forman parte de nuestra cotidianidad diaria.

Este ha sido un primer acercamiento a lo que llamamos lectura visual de una imagen, entendiendo por imagen cualquier representación de carácter visual, ya sean artísticas o comerciales. Los siguientes ejercicios te ayudarán a ir depurando más la técnica y te ofrecerán más pistas para organizar tu particular proceso de análisis y comprensión de una imagen.

LECTURA VISUAL

Dina Goldstein
Fallens
Princesses
2007-2009

Haz tu propia lectura de la obra anterior de Dina Goldstein, en base a estas premisas

4.4 Diálogo del absurdo, entrar en el fluir

Si nos enfrentamos a un ejercicio pensando que tenemos que ser creativos, posiblemente ese pensamiento nos bloquee. Si no estamos familiarizados con los procesos de creación, la sola idea de “hacer algo creativo” nos lleva a imaginarios adquiridos que nada tienen que ver con esa acción y nos limitamos a la imitación más que a la búsqueda de algo personal.

Pensemos sobre todo que lo nuevo nos es desconocido, por tanto, requiere ser descubierto, no tenemos

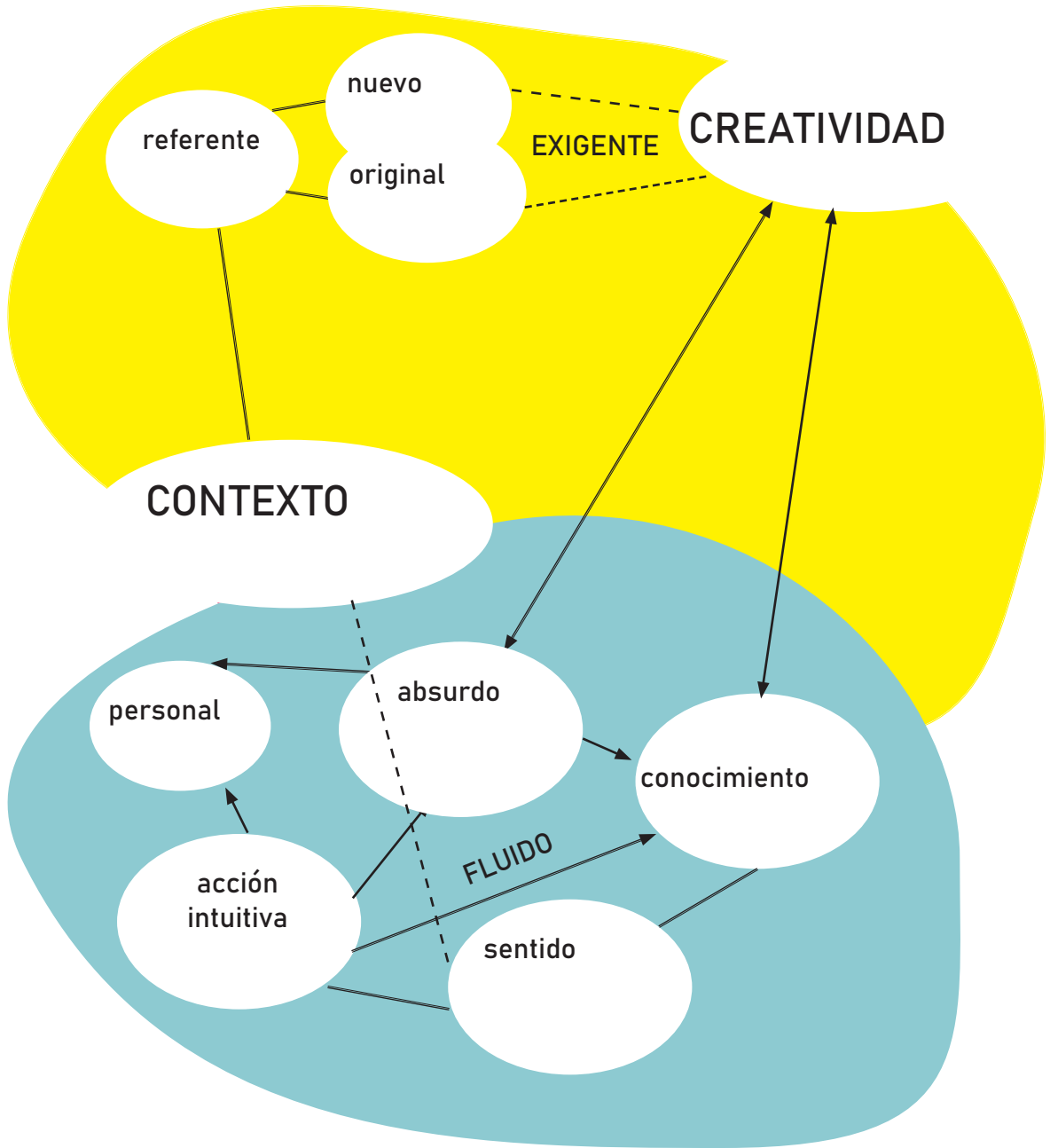
referencia de ello. Además, eso nuevo será nuevo para nosotras, pero no tiene por qué serlo para todas. Hacer algo totalmente nuevo requeriría, para empezar, un inmenso trabajo de investigación sobre lo que ya está hecho, por lo que de momento, ¡abramos nuestra mente a lo que venga!, sin más.

Una manera de desbloquear esos pensamientos es trabajar desde la idea del absurdo, lo que significa llevar a cabo un esfuerzo por no juzgar aquello que está sucediendo y dar paso a la intuición, atendiendo solamente al impulso que nos lleva a realizar una u otra acción, elegir uno u otro objeto, hacer uno u otro movimiento. John Cage, artista y músico, decía que basta con que coloquemos la mano en una postura distinta a la que teníamos en el instante anterior, para que todos los trayectos se alteren.

Otra herramienta es el silencio, la ausencia de la palabra. Silencio y diálogo no han de ser opuestos, ya que de lo que se trata es de trabajar desde una imagen o acción, y ofrecerla al otro. Observar lo que

nos provocan las imágenes y la capacidad de responder a estas. Actuar desde la intuición nos adentra en esa posibilidad que, por otra parte, puede llevarnos a un estado de fluidez, es decir, actuar concentrado, pero sin pensar en el sentido de lo que se está haciendo, sencillamente hacemos. A partir de ahí podremos observar infinidad de pequeñas cosas que hubiera sido imposible hacer desde el pensamiento lógico y razonado, o la búsqueda intencionada de referentes conocidos que pretendan una estructura lógica en nuestro discurso interior. Podría parecer que tales acciones absurdas, no llevaran a ningún sitio concreto e identificable y que no fueran más que un juego ingenuo; en cambio, una vez realizadas, observaremos que adquieren sentido. Continuando con las palabras de Cage, posiblemente, nuestro lenguaje hablado se vuelve creativo cuando somos capaces de provocar un cambio en el significado de la norma. Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo y estudioso de la creatividad afirmaba que esta no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre

los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. La creatividad es un proceso de construcción de nuevas posibilidades.

David Bestue

Un ejemplo que te puede inspirar

“Diálogo del Absurdo”

Nuestra propuesta del diálogo del absurdo sugiere dejar de hablar, permitir que la ausencia de discurso verbal nos deje actuar desde la intuición, sin pensar en lo que tiene o no sentido. Deleuze, filósofo francés, decía que el sentido no está, el sentido aparece, ¡DESCUBRÁMOSLO!

En este trabajo, a modo de manual de instrucciones, el artista David Bestué-Vives, junto a su compañero, se inventan una serie de acciones dentro del entorno cotidiano. A través de pequeños gestos lúdicos, y un tanto absurdos, plantean encuentros inesperados con objetos

y espacios diversos, además de explorar desde lo lúdico la provocación. Una serie de engaños conceptuales que explotan en cada rincón de la casa para provocar una pequeña sorpresa dentro del uso cotidiano e incluso rutinario de los objetos del hogar. De esta manera, abren nuestra mente y rompen esquemas que sin duda nos hacen pensar.

David Bestué-Vives

Acciones en casa,
2005

Educación Pantono

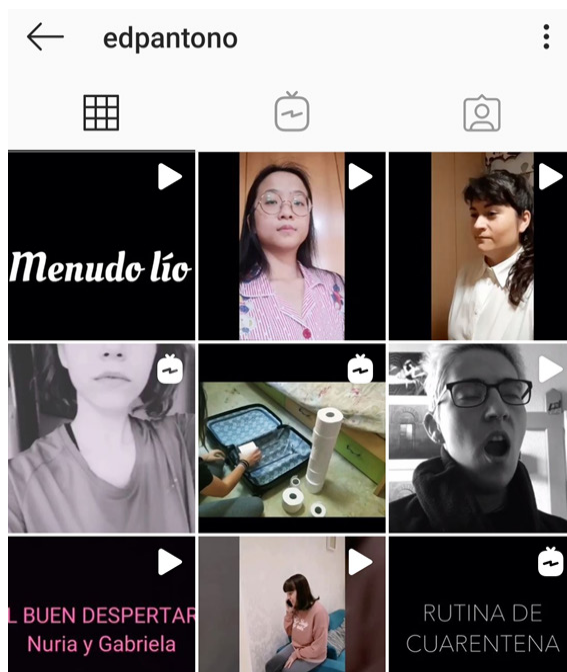
Lo que han hecho otros

Educación Pantono. Desde la Facultad de Educación y en colaboración con la Facultad de Bellas, durante el confinamiento llevamos a cabo un diálogo del absurdo protagonizado por alumnos agrupados en parejas. En este caso, todo el contacto se hizo durante los meses de abril y mayo de 2020, con lo cual todo fue a través de mail e Instagram.

Tras conocerse y presentarse vía mail, comenzaron a enviarse vídeos, basados en el concepto de la obra acciones cotidianas y a subirlos a Instagram. Cada pareja construyó una narrativa diferente, muchas de las cuales se pue-

den contextualizar dentro del momento que estábamos viviendo. Un ejemplo de ello son las que se utiliza el papel higiénico.

Si señalamos este aspecto es porque es importante el contexto donde se desarrollan nuestras acciones creativas. ¿Cómo hubieran sido estas si no hubiéramos estado todos encerrados en casa?, ¿hubiera aparecido el papel higiénico si no hubiera sido objeto de noticia en los telediarios?

Pautas para un diálogo del absurdo

trabajo en pareja

El diálogo se podrá realizar creando imágenes fijas fotografiadas o acciones grabadas en vídeo. Puedes elegir mezclar ambos lenguajes o utilizar solo uno de ellos.

1. Decidid el CONFLICTO sobre el que iniciar el diálogo y quién empieza el mismo.

2. Quien empieza elige un objeto, una identidad o una acción con la que comenzar el diálogo y enviárselo a la compañera.

3. La compañera tendrá que contestar de la misma manera, a través de un

objeto, una identidad o una acción.

4. Cuando hayáis decidido que el diálogo ha terminado, lo subís al cuaderno.

5. Las imágenes y los vídeos se subirán en el orden en el que se han producido.

Puedes ir poniendo aquí las distintas imágenes

Ahora recuerda

Nuestro lenguaje hablado se vuelve creativo cuando hemos sido capaces de provocar un cambio en el significado de la norma.

¿probamos?

- Pon título al diálogo.
- Escríbelo aquí o donde quieras.
- Hazlo de forma que ocupe todo el espacio.

Espacio de escritura y reflexión

Espacio de escritura y reflexión

4.5 El color

Abrir posibilidades de significado y emociones

Con frecuencia asociamos el color a las emociones, de hecho, el color provoca en nosotros rechazo o atracción, hasta el punto de ser frecuente que te pregunten: ¿cuál es tu color favorito?, como algo significativo de la identidad de una persona.

También estamos acostumbrados a interpretar los colores, pero, ¿nos preguntamos cuáles son los aspectos que hacen que interpretemos el color de un modo u otro?

Tal y como afirma Riccardo Falccinelli, diseñador y profesor de psicología de la percepción, si queremos comprender qué es actualmente el color, debemos preguntarnos también cuáles son las ideas que la humanidad se ha formado de él.

Por otra parte, no cabe duda de que el color es un código, en ocasiones casi universal, un semáforo rojo, significa “no pasar”, es un código acordado, si lo cambiamos sin previo acuerdo sería un caos. Pero, ¿son todos los rojos de los semáforos idénticos?

Si nos paramos a describir un color concreto observaremos la dificultad de hacerlo con precisión. Sentimos la necesidad de acudir a referentes que puedan ayudarnos a que el otro comprenda el color del que hablamos. De ahí, que actualmente se utilicen las cartas de color, donde se identifican con una referencia específica, que responde a una mezcla exacta y una calidad de pigmento específica. Aun así, el color elegido cambiará sutilmente en función de la superficie sobre la que se aplique, la extensión que ocupe o la luz a la que esté expuesto.

Volviendo a Falccinelli *“Enseñamos a diario a millones de niños a mezclar el azul con el amarillo y les decimos que lo que obtienen así es verde. Lo decimos como si fuera algo indiscutible. Como si hubiera sido siempre así. Como si todos los amarillos y azules se comportaran de la misma manera.*

Parece solo un juego. Pero inevitablemente es también una forma de pensar. Estamos presentando una necesidad técnica y económica como si fuera una ley que regula el universo. En otras palabras, estamos proporcionando a esos niños un instrumento mental diciéndoles que es una verdad el color. Y no somos conscientes de que todo ello tiene consecuencias.”

De lo que se trata es de utilizar esa realidad del color que se nos presenta como inestable, y casi misteriosa, para tomar conciencia de las posibilidades creativas que supone alterar sus códigos, es decir, encontrar otros significados.

Los diferentes ejercicios que se presentan en este cuaderno tienen por objeto tomar conciencia de ello y, por tanto, poder utilizarlo a nuestro favor.

¿Qué sucede si comienzo a mirar a mi alrededor buscando todos los diferentes rojos? ¿O si camino por el parque intentando distinguir los diferentes verdes? ¿Qué me sucede cuando intervingo en esa realidad con un color que rompe esa aparente uniformidad?

Otro aspecto, muy importante también, es tomar conciencia de los estereotipos a los que nos remite el

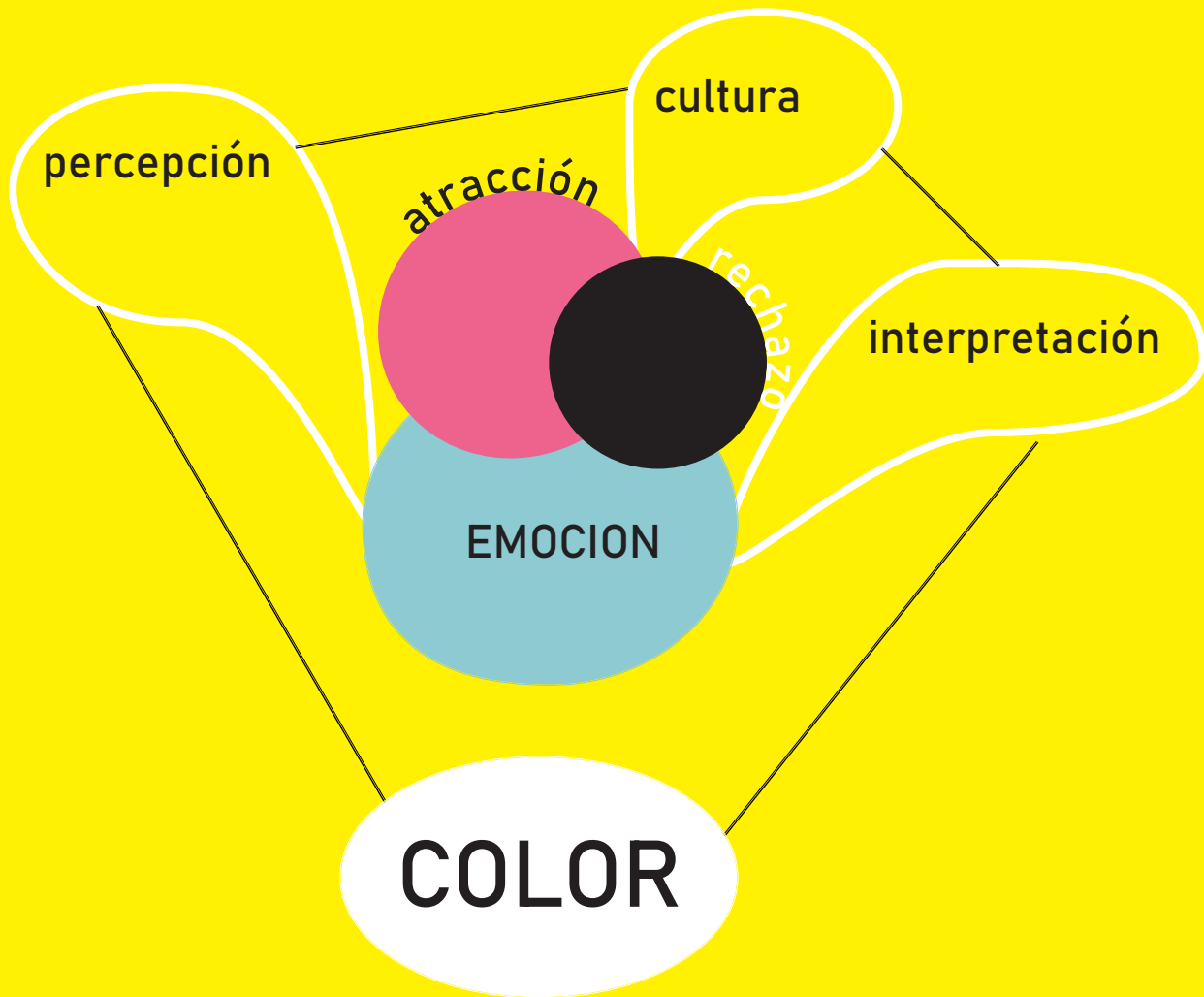
color y cómo, sin darnos cuenta, los perpetuamos.

Otro autor interesante es David Batchelor, un artista que nos hace pensar sobre estas cuestiones cuando nos dice: *“el color suele vincularse al cuerpo y nunca está alejado de la sexualidad, sea heterosexual u homosexual. Cuando el sexo entra en el relato, el color tiende a acompañarlo y cuando el sexo se presenta, el color no suele estar lejos. CONFLICTO a “normalidad” está vestida de blanco y negro; añadimos color y, para bien o para mal, todo empieza a desmoronarse.*

Si algo nos invita a romper las normas, inventar códigos y dar nuevo significado, sin duda, es el lenguaje del color.

Os dejamos otra cita de Falcinelli, para que os inspire, en la que la expresión “pensamiento crítico” podríamos unirla a CREATIVIDAD.

El pensamiento crítico puede comenzar a partir de las cosas muy pequeñas. Incluido el color. Tal vez enseñando a los niños que se puede obtener el verde mezclando el azul con el amarillo. Se puede. Funciona. Es fascinante y asombroso. Es una de las grandes conquistas de la historia humana. Pero no es la única forma de obtener el verde. No es la verdad.

[Wifredo Prieto](#)
Apolítico
2001

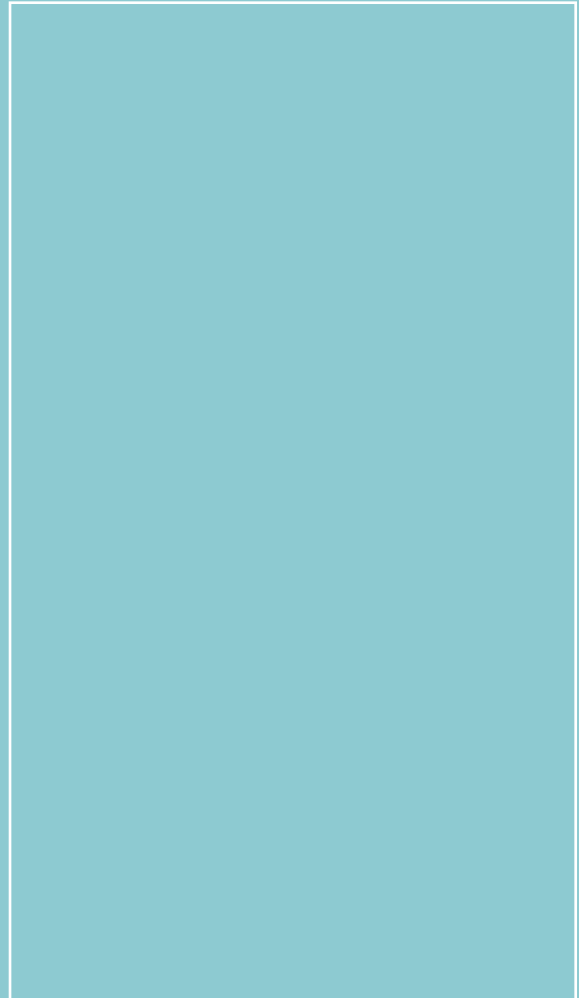
Observa esta fotografía, corresponde a una instalación llevada a cabo por el artista Wifredo Prieto en la que dispone banderas de diferentes países en blanco y negro. ¿Piensas que tienen el mismo significado? ¿Cómo crees que afecta la pérdida del color en un elemento tan simbólico como es una bandera?

Ejercicio color 1

Describe este color con tus propias palabras. ¡¡¡ey, no mires la siguiente diapositiva, podría condicionarte!!!!

Descríbelo ahora sólo desde la emoción.

Mira lo que contestaron las compañeras y compañeros

Describe este color con tus propias palabras

Océano del pasado que se torna en nostalgia cada vez que recuerdas.

Tranquilidad, serenidad.

Es un color apagado, me recuerda al color del cielo cuando está un poco nublado pero no llega a llover, es una mezcla de azul clarito y gris, un tono que da calma pero a la vez triteza, como el cielo en Londres.

Azul celeste clarito. Como pálido. No me gusta mucho es demasiado tibio. Puede aportar tranquilidad pero no me convence. Color nube pálida. Aburrimiento.

Describe de nuevo este color solo desde la emoción

Euforia contenida, tristeza calmada, desamor con amor

Habitación desnuda de paredes que te envían al vacío.

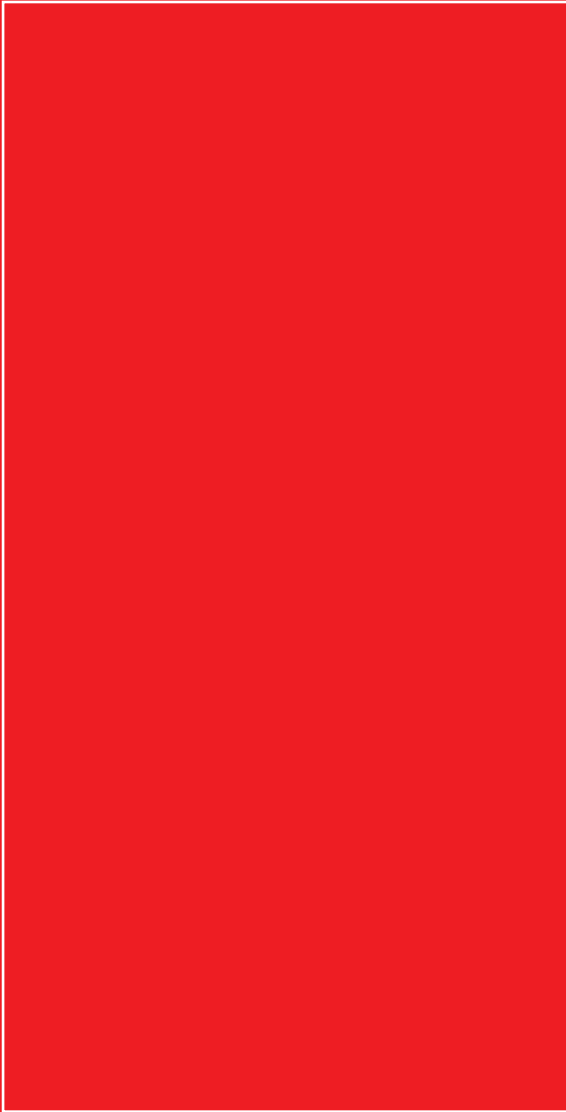
Relax, tranquilidad, serenidad.

Tranquilidad sin emoción

Siento tristeza, tranquilidad sosiego calma. Vida sin pasiones. La vida pasa por ti en vez de tu por la vida. Me genera un poco de indiferencia.

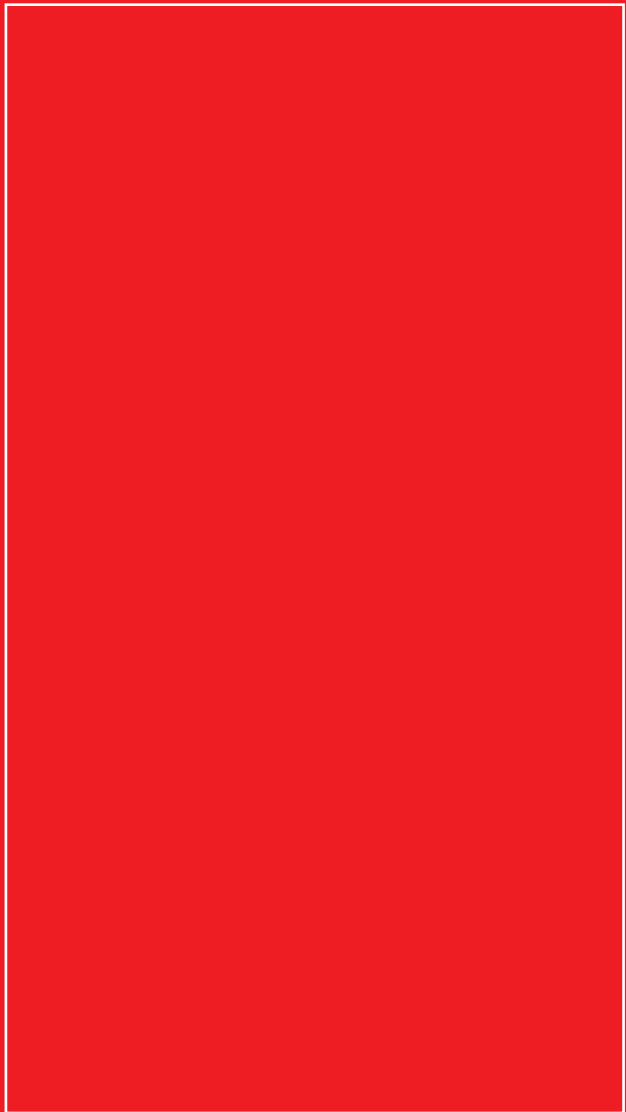
ejercicio color 2

Describe este color con tus propias palabras.

ejercicio color 1.

Descríbelo ahora sólo desde la emoción.

Mira lo que hicieron las compañeras y compañeros

Describe este color con tus propias palabras

El rojo es pasión, coraje, vida, entraña, enfado, sangre, rabia. Es mi color favorito.

Color primario. La sangre de la pasión.

El rojo es pasión, snagre, amor, vida.

Vida fuerte y apasionada, dolorosa, snagre femenina y ventana al riesgo. Empoderamiento súbito a veces con miedo.

Describe de nuevo este color solo desde la emoción

Unión entre la vida y la muerte.

El rojo apasionado, rabia, furia, violencia, pasión..

Inquietud y esperanza a la vez. Me transporta a lugares cálidos y me da un podo de desasosiego.

Me da a mi que hoy es el día, pero no llego a atreverme, venga que sigue, que yo puedo!!! Ains, pero y si me estampo? Venga adelante, que si!!! Vamos!!! bueno, pues ya si eso, después.

Color con el que se plasma el amor, la pasión, el coraje.

Ejercicio color 3

Esto te parecerá rarísimo, pero lo que te pedimos ahora es que definas el siguiente color.

ROSA INDIFERENTE

¿Alguno de estos colores responde a la descripción que has realizado?

Escribe aquí su referencia

Escribe aquí su referencia

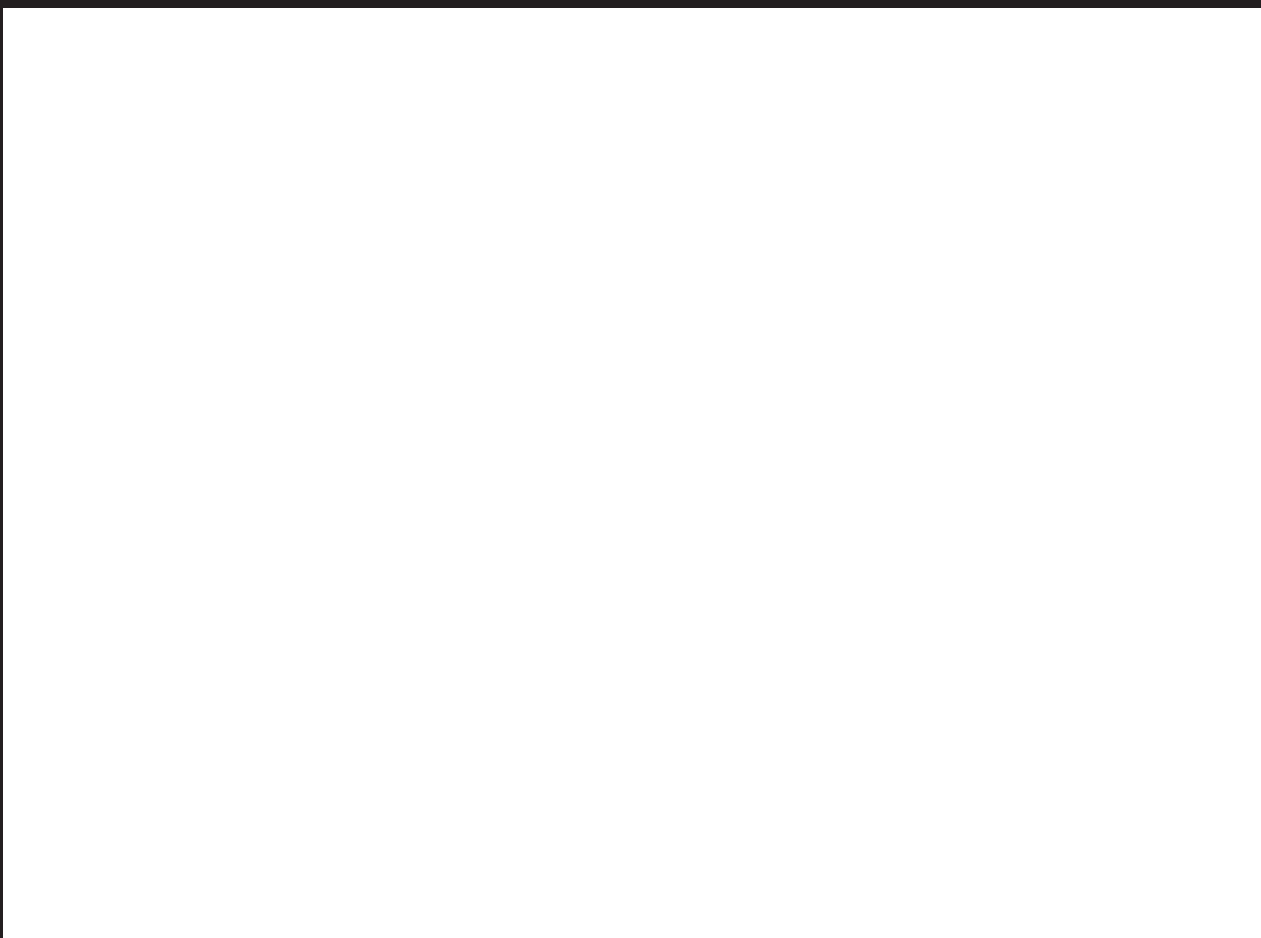
Escribe aquí su referencia

Ejercicio color 3

Inténtemoslo de nuevo con otro color

VERDE RISUEÑO

¿Alguno de estos colores responde a la descripción que has realizado?

Escribe aquí su referencia	Escribe aquí su referencia	Escribe aquí su referencia
----------------------------	----------------------------	----------------------------

PMS 344 	PMS 345 	PMS 346 	PMS 347 	PMS 348 	PMS 349 	PMS 350
PMS 351 	PMS 352 	PMS 353 	PMS 354 	PMS 355 	PMS 356 	PMS 357
PMS 358 	PMS 359 	PMS 360 	PMS 361 	PMS 362 	PMS 363 	PMS 364
PMS 365 	PMS 366 	PMS 367 	PMS 368 	PMS 369 	PMS 370 	PMS 371
PMS 372 	PMS 373 	PMS 374 	PMS 375 	PMS 376 	PMS 377 	PMS 378

Cosas a tener en cuenta

reflexiona sobre las siguientes cuestiones

¿Qué necesitas saber para describir los colores con más precisión?

¿Qué es más sugerente: describir los colores de manera técnica o hacerlo desde la memoria, los recuerdos, los objetos, los olores?

A continuación te damos dos ejemplos personales.

Descripción personal de Marta

Es un rosa muy similar al de la flor de la bugambilla. Es veraniego. A veces, depende donde lo veas, puede ser muy, pero que muy, kish y hortera. Es curioso

porque no es el rosa de las rosas, las flores quiero decir. Llevaría unos pendientes de ese color pero nunca unos pantalones.

Descripción personal de Paloma

Si tuviera que poner un color cuando oigo la expresión “rosa chicle” sería este. Me recuerda a las golosinas de mi infancia. También sería un color que asociaría a un cartel que quiere atraer al público femenino, quizás por el continuo abuso del mismo en el mundo de la publicidad o merchandising vinculado a la mujeres.

Descripción técnica:
Pantone 205 C
color plano
Compuesto por:
Cyan 0
Magenta 76
Amarillo 6
Negro 0

PANTONE®
205 C

4.5 el color

Propuesta color 1

Haz un catálogo de colores descritos desde lo personal.

Tal vez puedas hacer nuevas clasificaciones, ¡¡¡¡inténtalo!!!!

Puedes empezar aquí

4.5 el color Propuesta color 2

colores collage

Quizá la asociación más corriente que se hace a la palabra collage se refiere a un conjunto de materiales y/o imágenes distintas, ensambladas, unidas y con un propósito estético y comunicativo.

Durante varios días, fotografía todas las cosas que encuentres de un mismo color y monta un collage con ellas. Fíjate en el ejemplo de Sophie Calle y elige un criterio que pueda dar sentido a tus elecciones.

En estas fotografías se estudia la alimentación como un objeto artístico y cromáticamente homogéneo. Durante seis días, la artista siguió una dieta en la que el color definía los alimentos que debería consumir durante un día." No sólo los alimentos; también los platos, cubiertos, bebida,... todo se

proyectaba como una experiencia personal cromática.

Agrupar objetos que encuentres de ese color y ordenarlos para hacer una foto. El acto de colocar dichos objetos requiere un proceso y tener en cuenta la experiencia estética, es decir que te produzca sensaciones.

Sophie Calle
Chromatic Diet
1998

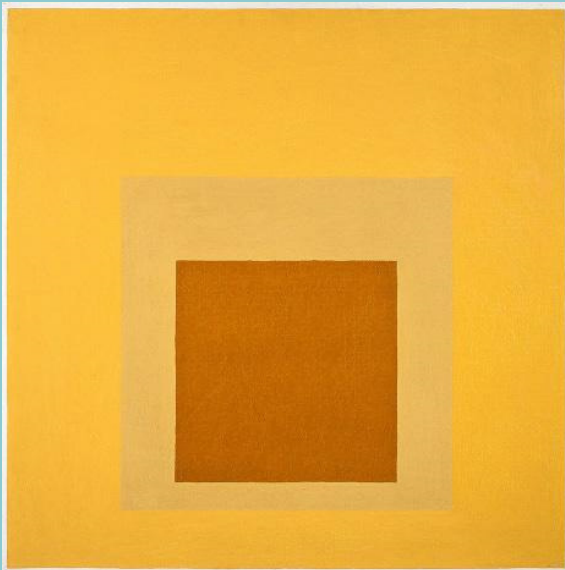

Aquí te dejamos dos artistas más con los que puedes experimentar.

Pincha [aquí](#) y verás nuestra forma de trabajar con ellos en la Sala de Arte.

Josef Albers

Respected (Study
for Homage to the Square),
1964

Cynthia
Marcelle
Capa morada,
2003

4.6 La retórica visual

Estrategias para construir imágenes:
posibilidades de metáfora.

CLAVES

- Ayuda a mirar, disfrutar e interpretar
- Tiene como finalidad dar un sentido distinto a esperado.
- La metáfora es la figura retórica en la que se basan la mayoría del resto de figuras.
- Para que haya una metáfora es necesario la relación entre dos elementos no compatibles

Como ya comentamos cuando hablamos del lenguaje visual, la retórica visual es una herramienta de organización que se usa para interconectar los distintos significados de los elementos que componen una imagen. Un análisis retórico nos va a ayudar a descifrar los mecanismos que se producen en el arte que despiertan en nosotros determinadas reacciones. Nos va a guiar para aprender a mirar, disfrutar y juzgar los distintos mensajes y creaciones visuales.

La retórica visual es un procedimiento de creación de significado que tiene su origen en la literatura. Se compone de las llamadas figuras retóricas, formas no convencionales de jugar con las palabras para dotarlas de expresividad con el objetivo de sorprender y emocionar. Pero estas figuras no solo están presentes en la literatura, sino que nos las encontramos constantemente en el lenguaje coloquial, proporcionando un claro ejemplo de cómo una sociedad percibe la realidad, piensa o comprende el mundo. Prueba de ello son expresiones del tipo: el tiempo

es oro; echar raíces; estar como una rosa; ser un roble... Barthes (1964) fue uno de los primeros pensadores que se dio cuenta que estos juegos retóricos se empleaban también en el lenguaje visual. Aunque las características de lo verbal difiere de los fenómenos que ocurren en una representación visual (lo verbal se apoya en relaciones semánticas), podemos considerarlo como un préstamo para comprender que la finalidad de usar estas figuras en el lenguaje visual es dar un sentido distinto al esperado. Para ello tiene que existir algún tipo de semejanza donde establecer una referencia entre el significante y significado (forma y contenido). Existe una gran variedad de figuras retóricas. De hecho, una misma imagen puede tener varias a la vez, aunque la mayoría están basadas en la metáfora.

Lakoff y Johnson (1980) definen la metáfora como una parte de la estructura conceptual del sujeto, es decir, nuestra forma de pensar es esencialmente metafórica.

Según Carrol (1994) para que una imagen se pueda considerar una metáfora

visual es necesario que dos elementos físicamente no componibles estén ubicados en forma saliente en una figura unificada como espacialmente. La sustitución de un objeto por otro crea un efecto inesperado, al tiempo que el creador la utiliza con el fin de transmitir una idea o conjunto de ellas.

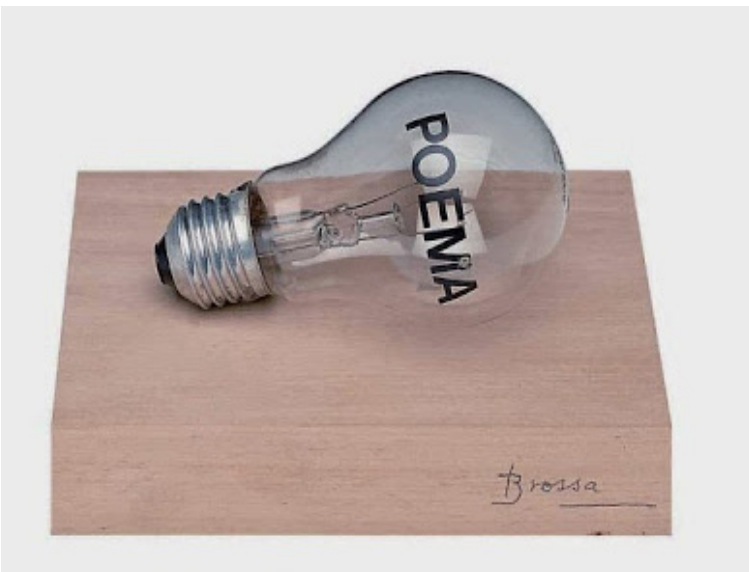
No olvidemos que la experiencia previa del espectador es lo que permite comprender la figura retórica. Por tanto, la comprensión depende tanto de los procesos de razonamiento como de construcción de los significados.

Miremos al artista Joan Brossa

Joan Brossa utiliza estas palabras para definir su trabajo: Esencialmente soy poeta. Actúo en muchas pistas, pero mi punto de partida es la poesía. Lo único que hago es vehicularla por distintos canales. Decidir qué canal utilizo es un proceso automático, inconsciente. A veces hago poesía literaria y otras veces me da por hacer poesía visual. Si el poeta tiene realmente algo que decir, lo puede expresar en diversos lenguajes sin que deje de ser poesía (1989).

En sus creaciones utiliza como soporte objetos cotidianos, del que la gente ya tiene una referencia.

En la obra que hemos elegido, usa una bombilla con la palabra POEMA. Cuando vemos esta unión la mente hace una asociación entre el objeto en sí mismo (bombilla) y el significado connotativo del mismo, que solemos vincular con tener una idea brillante, en este caso, el artista la asocia a la creación de un poema.

Joan Brossa
Poema-bombeta
(1967)

Miremos al artista Chema Madóz

En el caso de las imágenes de Chema Madoz el artista juega a relacionar diferentes realidades a través de la forma y la similitud que le conduce a encontrar un discurso y un lenguaje visual propio. Dos sellos de identidad de su obra son: la ausencia de títulos, lo que abre un mundo de múltiples interpretaciones; y el uso del Blanco y Negro como una vía para dejar al espectador centrarse en aspectos compositivos y en la belleza formal. Utilizo el ByN, por varios motivos. Primero, es un ejercicio de reducción, ya que limita el color a dos opciones que se enfrentan, por otro lado, permite jugar más fácilmente con las texturas a la hora de establecer vínculos o nexos.

Cuando observamos las fotografías de este artista, quizás en un principio no sepamos qué estamos viendo, pero después nos surgen preguntas que giran en torno al fondo, el concepto, la idea... Preguntas que siempre tienen varias respuestas. En este ejemplo, utiliza un objeto (un puño americano) y dos letras (la B y la M), lo que ayuda a formar la palabra BOOM, haciendo explícito el sonido de un golpe.

Chema Madoz
S/T,
(2013)

¿probamos?¿qué te sugiere esta imagen?

puedes escribir aquí

Miremos a la artista Joana Vasconcelos

Joana
Vasconcelos
La novia,
2001-2005

Detalle de la instalación

La obra de Joana Vasconcelos pertenece a una instalación titulada “La novia”. La primera fotografía, expuesta en la página anterior, corresponde al primer acercamiento que tiene el espectador cuando se enfrenta a ella. **Lo que vemos** es una gran lámpara palaciega blanca, inmaculada... Pero, ¿qué ocurre cuando nos acercamos y observamos el tipo de material que ha empleado para su creación? La belleza formal que percibimos desde la lejanía se convierte en otro tipo de experiencia vinculada a cuestiones femeninas, en la mayoría de las culturas, temas poco explícitos. Se produce un cruce entre la belleza formal y la belleza por el significado. La mera **sustitución de cristales por tampones** me lleva a visibilizar una problemática que enlaza con la identidad femenina. Me hace pensar, reflexionar, unirlo a mi propia experiencia y darle mi propio significado, como mujer o como hombre, y así lo comprobamos en las conversaciones surgidas con los participantes. El lenguaje visual tiene la capacidad de transmitir mensajes que muchas veces pueden considerarse políticamente incorrectos. Fomenta la necesidad de reflexionar sobre ciertas cuestiones que quizás nunca nos hubiéramos planteado.

Miremos a la artista Gabriela Novoa

Gabriela Novoa
@sororigramer

Les gusta a **sororigramer** y 192 personas más
gabrielanovoa_ Tampón con espinas.
... y más

Ver los 6 comentarios
sororigramer 🍷🍷🍷🍷🍷🍷

Probemos ahora con esta obra de Gabriela Novoa, fotografía publicada en su cuenta de Instagram. Empleemos unos minutos en observar la imagen y reflexionar sobre:

¿Qué objeto vemos?, ¿cómo está intervenido? ¿Qué tipo de emociones me transmite?, ¿qué mensaje intenta transmitir la autora?

Como habrás comprobado, aunque el material base que utiliza es el mismo que en la obra anterior (un tampón) la intervención realizada en el objeto es totalmente diferente. El mensaje se hace más explícito y nos lleva a otros imaginarios.

Al igual que ocurría con las reflexiones surgidas en torno a la obra de Joana Vasconcelos nuestra relación con este objeto depende de varios factores, entre otros, de nuestro género. Las mujeres tenemos una experiencia con este objeto íntima, mensual, cultural... alejada de la de los hombres.

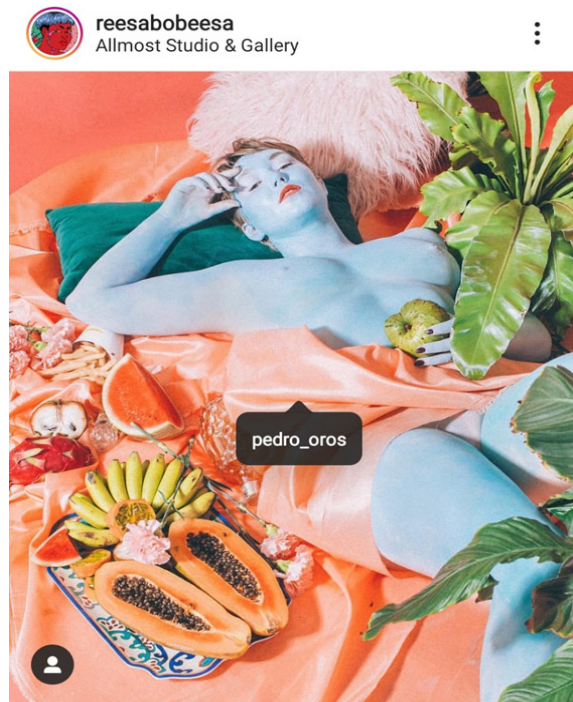
Podemos completar la lectura acercándonos a estas dos creadoras para conocer los motivos que les llevaron a construir esta obras.

Revisar lo que sabemos

Para terminar este apartado, vamos a analizar esta imagen de la artista Reesa también publicada en la cuenta de Sororigrammer de Instagram. Vamos a tratar de hacernos preguntas en torno a todos los elementos que aparecen en la fotografía. Como verás, en este caso la imagen resulta más compleja que en los casos anteriores, por lo que necesitarás más tiempo de observación y reflexión. Te ayudamos con algunas preguntas:

¿Qué ves?, ¿significa algo para ti?, ¿qué tipo de elementos aparecen en primer y segundo plano?, ¿te dice algo la expresión facial de la persona que aparece?, ¿qué te transmiten los colores?. ¿qué tipo de emociones te provoca? Los elementos

que ves ¿tienen alguna connotación de tipo religioso, histórico, mitológico u otro?, ¿Puedes hacer algún tipo conexión con algo que conoces? ¿Emplea algún tipo de figura retórica, como la metáfora, para transmitir un mensaje?

3.343 Me gusta

reesabobeesa Be your own muse, they said. 💕 not pictured: me eating the whole damn set (except the papaya cause yuck) 🍌🌿 thank you @pedro_oros for making all of my dreams come true all the time.

Puedes escribir aquí tu respuesta

ahora recuerda

La retórica visual aporta a la creación artística un método de lectura, pero también es un método de creación.

¿lo intentamos?

Observa los objetos cotidianos que tienes por casa y elige los más sugerentes para ti.

Piensa en un mensaje que quieras transmitir con alguno de ellos a través de una metáfora.

Juega con ellos, sustituye, modifica, suma o resta...

Una vez obtenido el resultado deseado, fotografía tu creación.

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

4.7 Diccionario visual, el papel del lenguaje: nombrar y dar sentido

Si has llegado hasta aquí, ahora mismo posees una serie de **estrategias / herramientas** que has ido adquiriendo a lo largo de las diferentes propuestas. A la derecha hemos identificado todas ellas asociadas a los objetivos perseguidos. Esto nos ha permitido:

- analizar cómo la práctica artística nos facilita trabajar desde las emociones y el conflicto, haciéndolo visible a través de la creatividad.

- Un uso personal del lenguaje visual que nos facilita adentrarnos en el mundo personal desde otro lugar.

- De manera transversal nos ha permitido analizar los estereotipos visuales.

- Tomar conciencia del peso que tiene una palabra aprendida a través de una imagen concreta. La idea de que una palabra aprendida a través de una imagen genera un referente.

Esto es lo que nos va a dar pie a la última propuesta de nuestro recorrido, a la que hemos denominado **Diccionario visual**. El objetivo es desarrollar nuestra creatividad y atravesar el conflicto y la incertidumbre. Nombrar y dar sentido.

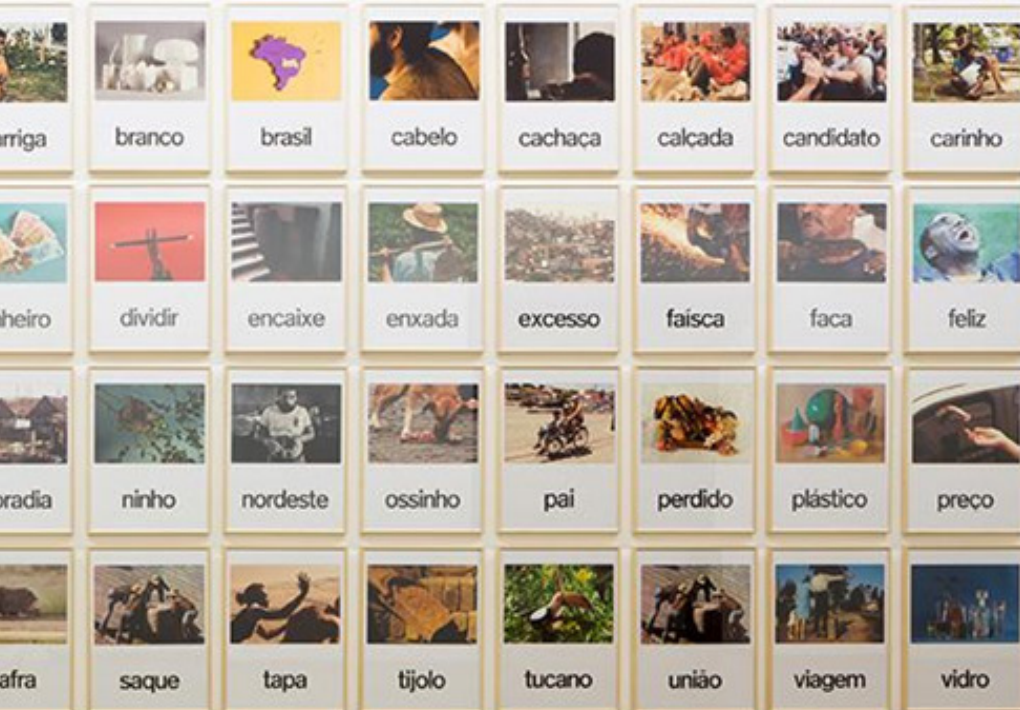
Antes de pasar a la acción, vamos a detenernos a observar la obra de un artista que ha trabajado con esta idea.

[Jonathas Andrade](#)

estrategias - herramientas

- Dibujar una casa: tomar conciencia de los estereotipos visuales aprendidos.
- Propuestas creativas: deconstruir imaginarios.
- Lectura visual: qué nos cuentan las imágenes y qué podemos contar con ellas
- Diálogo del absurdo: partir de la intuición para salir de la zona de confort y de los referentes aprendidos
- Color: la transformación del significado y de las emociones.
- La retórica visual: formas de hacer repositorio de artistas: desarrollo del pensamiento crítico visual.

La obra de la página anterior compuesta por 60 láminas o carteles, corresponde a un trabajo que realizó Jonathas de Andrade en torno a conceptos y procedimientos del método Paulo Freire de alfabetización. Esta especie de proyecto artístico-educacional surge de la experiencia directa del artista con grupos de analfabetos. Como él mismo comenta tiene carácter de una **enciclopedia fotográfica**, un archivo de crónica nacional o un plan educador revisado, contradictorio y ampliado, según el repertorio del espectador. De esta manera, la **unión de imagen y palabra** (en este caso en su idioma natal, el portugués) parte del universo vocabular de los alumnos con los que se reunía. Si quieres ampliar la información de este proyecto, recuerda que lo puede hacer a través del muro de artistas.

¡Ahora te toca a ti! Puedes trabajar con alguno de los conflictos que nombraste al inicio del cuaderno. Recuerda que en la propuesta de diálogo del absurdo trabajamos ya con un conflicto y podemos ver nuestros propios ejemplos de imagen + palabra.

Pautas a seguir

1. Elige un conflicto.
2. A partir de ahí, piensa en 3 palabras asociadas a acciones o hechos ligados a ese conflicto.
3. Ten en cuenta tu contexto, las experiencias en él, y el sentido y el matiz crítico que puede aportar la imagen que vayas a crear vinculada a

cada una de las palabras elegidas.

4. Organiza las imágenes en formato de diccionario visual (referente: Educação para adultos, de Jonathas de Andrade).

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Puedes poner aquí la/s fotografía/s de tu creación

Mira lo que hicieron las
compañeras y compañeros

dependencia

miedo

fracaso

dominación

5.aprendizajes

Dedica unos minutos a reflexionar sobre los aprendizajes que has adquirido gracias a tu trabajo personal

Escribe aquí

Mira algunos de los aprendizajes de la y los participantes

-Tengo que fluir más para dar rienda suelta a la creatividad que me genera optimismo.

-Me ha encantado abrir una forma diferente de mirar, una nueva perspectiva para apreciar el arte.

-Han sido muy interesante los diferentes puntos de vista partiendo de la misma premisa.

-Otra forma de crear, la importancia del color, la textura, los objetos, las imágenes o un simple detalle. Todo vale para una creación.

-He reafirmado que el arte contem-

poráneo es una fuente de inspiración infinita y una herramienta con un potencial magnífico para poder trabajar con personas con diversidad funcional.

-“ABRIRSE A LO DESCONOCIDO, A LO INESPERADO.”

-Comprender los vínculos de las prácticas artísticas con la resolución de conflictos y gestión emocional.

-Los contenidos del curso llevan a reflexionar y replantearse multitud de cuestiones, desde la forma de mirar el arte contemporáneo, a las imágenes cotidianas, los objetos que nos rodean, etc., así como las posibilidades de nuestra capacidad creativa, aspecto que destaco y considero hilo conductor de este proyecto y motor para posibles aplicaciones de los contenidos aprendidos.

-Creo que he aprehendido (con hache) a mirar las obras plásticas modernas de una forma diferente, buscando el fondo de la obra. Además de nuevas técnicas para crear (para ser creativo).

6. Anexos

Sobre Pedagogías Invisibles y sus proyectos

En Pedagogías Invisibles (PI) entendemos la accesibilidad como una práctica troncal al desarrollo de nuestras actividades, pues el concepto de ciudadanía plena no sería posible sin una atención específica a la diversidad. En este marco, tenemos una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos que incluyen a las personas con discapacidad intelectual (diversidad funcional cognitiva) como sujetos activos en el desarrollo de propuestas educativas basadas en la creatividad. Desde el 2013 desarrollamos un programa denominado “Arte Accesible, de la A a la Z” en Fundación Banco Santander, en el que hemos trabajado con más de 20

Centros Ocupacionales. A raíz de nuestra colaboración con otras salas y en especial con la Sala de Arte Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, en el año 2015 comenzamos a trabajar con los diferentes Centros Ocupacionales de esta Comunidad. Al mismo tiempo, hemos desarrollado proyectos de investigación donde hemos detectado el valor del arte en el bienestar emocional y hemos acompañado a los profesionales de estos centros a la hora de diseñar metodologías y herramientas creativas acordes con sus contextos.

Proyectos

Pedagogías Invisibles

Fundación Banco Santander: “Arte Accesible, de la A a la Z: más que una visita” (desde 2013) ([+ info](#))

Sala de exposiciones Alcalá 31 + Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (desde 2015) ([+info](#))

Centro Ocupacional Aluche: “Trazando Redes: del museo al taller” (2018-2019). ([+info](#))

Pedagogías Invisibles + la artista Marina Fernández

Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid: “Co-creando espacios” (2017).

Colegio de Educación Especial Buenafuente:
Ecosistema Vegetal (2017-2018) financiado por las subvenciones Ayudas a la Creación del Ayuntamiento de Madrid. ([+info](#))

Claves metodológicas de Pedagogías Invisibles

Todo es posible. Dejar a un lado los prejuicios.

Todos tenemos capacidad para relacionarnos con el conocimiento, la cuestión es desde dónde lo podemos hacer o cuáles son las capacidades que nos permiten acercarnos a este. Es necesario no presuponer aquello que puede, o no, hacer o entender el otro.

El extrañamiento y la sorpresa. Emociones

Tanto la práctica artística, como las acciones que se van planteando a lo largo de los talleres, son procesos

de extrañamiento y sorpresa que ponen a todos en una situación de indagación y curiosidad.

Lo conceptual y lo abstracto como posibilidades.

Partir de conceptos que puedan resultar abstractos nos permite exponer al grupo y a los educadores a un reto que aporta aprendizajes diferentes para cada uno de ellos. Si bien partimos de la dificultad de plantear conceptos sin restricciones, acciones que puedan expresar ese mismo concepto. Esas acciones, al partir de estrategias artísticas, son nuevas para todos. En este punto el grupo llega a conceptos e ideas no habituales y por tanto nuevas y enriquecedoras, el educador recibe nuevas formas de afrontar estrategias para la comprensión y se enfrenta a sus propios “prejuicios” en cuanto a lo que es posible.

Ni trabajos manuales, ni acciones reproductivas

Creatividad, improvisación y valoración del proceso. Nuestro trabajo se centra en rescatar a lo largo del proceso todo aquello que es una posibilidad para poder

tomar conciencia de ello y reconocerlo.

Alternancia de interacción en gran grupo y pequeños grupos referencia y no dispersarse. Al mismo tiempo permite la posibilidad de intercambiar experiencias con el gran grupo y de este modo observar aproximaciones y propuestas diferentes a una misma acción. Las sesiones se desarrollan alternando la interacción con el grupo completo y dividiendo a éste en pequeños grupos, cada uno de ellos con un componente del equipo de Pedagogías Invisibles. Se trata de una estrategia para que los participantes puedan focalizar su atención en alguien del equipo.

Tareas conectivas

Actividades que se realizan entre una sesión y otra de manera distendida. Es importante, desde el punto de vista del aprendizaje significativo, mantener la acción simbólica, su preparación y su proceso, y los elementos que lo caracterizan. Esto ayuda a retomar las ideas trabajadas y ahondar un poco más sobre todo el proceso. Recordamos que unos de nuestros objetivos es ir poco a poco interiorizando.

En las próximas páginas encontrarás algunos ejemplos prácticos de cómo vamos elaborando los contenidos y acciones cuando trabajamos en el museo o sala de arte. Como verás, lo primero siempre es encontrar una obra que nos inspire lo suficiente para poder generar, en torno a ella, no sólo una acción, sino una acción coherente con el discurso de la exposición, con el discurso del artista y, **SOBRE TODO**, una acción que posibilite comenzar el diálogo desde el conocimiento de cada una para que permita construir un discurso propio y cierta horizontalidad a la hora de dialogar con las obras y la exposición. A partir de ahí, todo es un modo de aprender que será diferente en cada una.

A continuación te señalamos unos items sobre los que basamos la implementación de las diferentes acciones. En cada obra te los iremos señalando, primero de forma genérica y luego de forma más específica.

Esperemos que pueda ayudarte.

1- FORMAS DE INTERACCIÓN

hacer el cuerpo explícito
de la presencia a la implicación
de la palabra al silencio

2- VÍNCULO CON LA REALIDAD

somos lo que somos
conectar-relacionar
experimentar-significar

3. DIFICULTAD COMO POSIBILIDAD

No etiquetamos
No adaptamos
No simplificamos

4- CONCIENCIA DEL PROCESO CREATIVO

partir del extrañamiento
huir del discurso
llegar al conocimiento

A partir de la obra de Magdalena Abakanowicz nos planteamos la normatividad de los cuerpos y su vulnerabilidad. El planteamiento de la artista parte de la idea de la soledad de los cuerpos atrapados, estereotipos en cierto modo. ¿Qué cuerpo es el que tenemos delante?, ¿qué nos sugiere? ¿cuál es su movimiento?.

1- FORMAS DE INTERACCIÓN.

Contemplamos nuestros cuerpos y pensamos en su apariencia ¿cómo los veríamos si se convirtieran en un molde rígido, en esa escultura?.

2- VÍNCULO CON LA REALIDAD

Para ello utilizamos papel de estraza o papel Kraft continuo y cinta de papel con los que vamos envolviendo el cuerpo. Con la ayuda de cualquier participante, cortamos trozos del papel, ajustándolo lo más posible a las partes del cuerpo que envuelven y sujetándolo con la cinta de carroceros. 1- FORMAS DE INTERACCIÓN.

Cada persona elige la parte del cuerpo que desea sacar de sí misma. Una vez que todas han terminado, nos observamos como grupo, envueltos en los que hemos llamado nuestra segunda piel. Después cortamos el envoltorio con cuidado, de manera que podamos retirarlo del cuerpo y volverlo a montar fuera de este.

3- DIFICULTAD COMO POSIBILIDAD

Recomponemos los cuerpos, sus moldes y los exponemos. ¿Quiénes se visibilizan y cómo lo hacen?, ¿qué es lo queremos hacer visible del propio cuerpo?

4- CONCIENCIA DEL PROCESO CREATIVO

A partir de la obra de Shirin Neshat “Mi casa en llamas”, los retratos representan a personas víctimas de la guerra que han perdido a sus seres queridos y los lloran. Sus rostros contienen su relato. **hacer el cuerpo explícito**

Nos preguntamos ¿Alguna vez nos hemos sentido como los personajes de las fotografías? **conectar-relacionar**

¿Hemos sentido tristeza, llanto, dolor, ira, miedo o duda? ¿Cuáles son nuestros conflictos personales? somos lo que somos

Nos situamos por parejas y, uno al otro, cada compañero cuenta su conflicto, narra o expresa situaciones que le incomodan o producen malestar. **no simplificamos.**

Con los eye-liner vamos a dejar constancia en nuestro rostro de nuestros propios conflictos. Nuestro compañero nos ayuda, de la presencia a la implicación por ejemplo escribiendo o dibujando aquello que nos preocupa o nos ha preocupado alguna vez, **de la palabra al silencio.** Después uno a uno, fotografiamos nuestros rostros siguiendo el ejemplo de la obra de la artista iraní. Primer plano de nuestro rostro o manos, fondo blanco o liso y fotografía en blanco y negro **llegar al conocimiento**

7. Bibliografía

Acaso, M. (2006): El lenguaje visual. Barcelona: Paidós.

Acaso, M y Megías, C (2017). Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación. Barcelona: Paidós.

Barther, R. (1964). Rhéthorique de l'imagen, Communications, vol.4.

Brossa, J. y Madoz, C. (2003). Fotopoemario. Madrid: La fábrica.

Bueno, D. (2019) Creatividad y cerebro. El arte de educar creativamente. Reflexiones para una educación artística contemporánea. pp. 49-58. Tenerife. Ed. Tenerife Espacio de las Artes.

Del Valle, V. (2018). Poesía visual: 75 láminas para la clase de español. Alemania: Klett Sprachen GmbH.

Greene, M. (2005). Arte e imaginación. Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación arte y cambio social.

Hillman, J. (2017). Algunos efectos positivos.

El Pensamiento del corazón pp. 106-114. Gero-na. Ediciones Atalanta.

Kent, C. & Steward, J. (2019) Observar Conectar Celebrar. Las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita. Barcelona. Ed. Gustavo Gil.

Lakoff, G.y Jhonson, M. (1980). Metáforas de la vida cotidiana. Editorial Cátedra. Universidad de Chicago.

Maillar, Ch. (2017). El mundo como objeto estético. La razón estética. Barcelona. Ed. Galaxia Gutember.

Maillar, Ch. (2017). La razón estética como educación. La razón estética. Barcelona. Ed. Galaxia Gutember.

Pastoureau, M. (2017). Los colores de nuestros recuerdos. Cáceres. Ed. Periférica.

Vicens Poveda, A. (2018). La fotografía de Dina Goldstein frente al universo rosa: un análisis de las series In "The Dollhouse" y "Fallen Princesses"; Área Abierta, 18(1), pp. 147-167.

VVAA (2014). Josef Albers: minimal means, maximum effect [cat. expo., Fundación Juan March, Madrid, Madrid]. Madrid: Fundación Juan March.

Arte para la incertidumbre

Un proyecto de búsqueda de nuevos modelos creativos para educadoras

