

Grado en Artes

“Acompañamiento en el proceso creativo”

Trabajo Fin de Grado

Concha Pujol Equisoain
8-1-2022

Agradecimientos:

Agradecer a mi tutor Pau Farell, por su dedicación, ayuda y confianza.

Quiero destacar especialmente mi agradecimiento a Marc Sorribes mi apoyo, mi compañero, ya que sin él no hubiera podido llegar hasta aquí.

Agradecer a mis amigos, mis soportes: a Carmen Ferré, por su ayuda e inspiración, a Selene Cruz y a Alfonso Salazar, por el soporte que siempre me han ofrecido, a Maite Barrio, Iñigo Salaberria, por estar ahí. Así como a todos los que me han apoyado y animado a seguir hasta llegar aquí.

He de destacar el apoyo a mis compañeros de la UOC en este Grado en Artes, de los que he aprendido y siempre me he sentido acompañada: Irune Serna, Elene Cuadrado, Mónica Leal, Irene Atienza, María Girón, Beutriu Marcuello, Eva Soler, Antonio Ruiz, J. Carlos Danús, especialmente.

No quiero dejar de reconocer a Francisco Ortiz, como tutor del Grado en Artes que siempre me ha ayudado y ha estado ahí en los momentos más complicados.

Finalmente, me gustaría agradecer a las instituciones, que han hecho posible este trabajo por su apoyo y confianza:

Instituto Olorda de Sant Feliu de Llobregat.

Jesüitas de Sarriá y especialmente a Anna Sarrias y Duna Ulsamer.

ÍNDICE

ABSTRACT	3
MOTIVACIÓN PERSONAL	5
EXPLICACIÓN DESARROLLADA	11
METODOLOGÍA.....	15
CALENDARIO	17
FORMALIZACIÓN.....	18
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO	19
INSTITUTO OLORDA.....	19
RESUMEN PROCESO CREATIVO.....	69
JESÜITAS DE SARRIÁ.....	70
RESUMEN PROCESO CREATIVO	131
DIFUSIÓN DEL PROYECTO	132
PRESUPUESTO	133
CONCLUSIONES.....	134
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.....	137

ABSTRACT

Mon projet est composé de deux parties ; la première concerne la mise en place de quatre sessions présentiellees dans le cadre éducatif (pour les classes TSIS et les élèves du Baccalauréat artistique qui devront réaliser une œuvre plastique, grâce à laquelle ils pourront prendre conscience du processus créatif et mettant en valeur justement ce processus créatif

Deuxièmement il s'agit de créer une œuvre dont l'inspiration portera sur le travail réalisé par les élèves de ces deux institutions où j'interviendrai, ceci constituant mon point de départ pour la construction d'une œuvre dont le support sera un vidéo-art (ou vidéo-artistique)

Prendre conscience du processus créatif, c'est l'objectif de mon travail.

En partant d'une œuvre, il s'agit de montrer quels peuvent être les outils qui la rendent possible, les points de départ nécessaires pour que la personne "créatrice" puisse mettre en marche son imaginaire et qu'elle puisse être capable de commencer son propre processus de symbolisation avec l'objectif de réaliser une œuvre artistique.

Ce processus conscient consiste à dépasser l'imagination jusqu'à arriver à concrétiser l'objectif, même s'il y aura plusieurs points différents de perception, voire de confusion, jusqu'à pouvoir arriver à réaliser ce que l'on désire.

Quels seront nos appuis ? quelles seront les sources d'inspiration que vont nous permettre de trouver ce point de déclenchement créatif qui comporte le besoin de "faire" (réaliser)

Il est évident que chaque personne a différents référents qui l'inspirent, comme elles choisissent de donner à voir ou de mettre en valeur ces référents qui aident à déclencher le processus créatif. Ceci est un objectif : nous confronter aux difficultés qui surgissent pour pouvoir réaliser cette création.

Tout ce processus sera libre, personnel, et surtout, il doit pouvoir aider à prendre conscience de ce que l'on crée et son parallélisme, sa symbolisation, tout en sachant que le regard porté va être perçu de manière différente ; il s'agit également de pouvoir distinguer le sujet qui inspire, sa symbolisation et son point de départ.

Nous pousserons la réflexion pour savoir : comment voulons-nous cette œuvre ? quels seront les supports techniques, plastiques, qui vont nous aider dans sa réalisation pour pouvoir arriver au résultat final ? Pour quelle raison avons-nous choisi cela ?

Connaître, transmettre, représenter les différents processus de création que je vais trouver et accompagner la réalisation de ce processus créatif, guideront mon travail. Ce travail sera toujours accompagné de productions photographiques du processus créatif et des textes qui l'accompagnent.

Par ailleurs, mon apport personnel créatif dans ce travail comporte la réalisation de ma propre œuvre artistique avec une vidéo-créative, inspirée des différentes productions des participants à cet atelier, ce qui va constituer le centre de ce projet et pourra être exposé également dans un espace d'exposition.

L'objectif est d'accompagner tout ce processus créatif des participants, en prenant conscience, comme nous l'avons évoqué plus haut, des supports qui inspirent les œuvres, et de mon côté, les aider à aboutir cette représentation créative.

MOTIVACIÓN PERSONAL

Desde que tengo memoria me veo haciendo garabatos que dejaban entrever formas casi “mágicas” con las que, sin ser muy consciente de ello, conseguía aplacar mis emociones y mis miedos. Fue posteriormente, al formarme como Arte-terapeuta, que entendí la importancia del mecanismo que había descubierto casi por azar en mi infancia. Lo que empezó siendo una “necesidad” poco razonada debida a mi corta edad se reveló entonces con otra dimensión al hacerme plenamente consciente del efecto tranquilizador que ese gesto tenía sobre mí y algo más tarde, de que al hacerlo lograba distanciarme de la situación que provocaba las emociones perturbadoras y eso me permitía abordarla de manera simbólica.

Inspirada por mi propia experiencia, he querido realizar una intervención eminentemente práctica con el doble objetivo de mostrar a los y las participantes unas técnicas que puedan usar tanto en su hacer profesional como en el personal.

En mi propio proceso creativo he pasado de crear por la necesidad visceral de expresarme, a comprender la necesidad de meditar en eso que quiero relatar y plasmar. No tengo reparos en afirmar que en esa transformación han tenido una importancia capital los cuatro años del Grado en Artes de la UOC. Me han ayudado a modificar mi perspectiva y a entender que no es suficiente con tener una idea inspiradora, sino que hay que contextualizarla y documentarla.

Dada mi condición de *Artista, Arte-terapeuta e Integradora Social*, he podido comprobar en primera persona, el potencial, la fuerza que tienen el arte y la creación en colectivos tan diversos como el de las personas de la Tercera Edad, las que sufren alguna patología mental o los y las adolescentes con problemas conductuales, por poner sólo tres ejemplos en los que he trabajado con profusión.

He denominado la propuesta: “*El Acompañamiento en el proceso creativo*”, y he pretendido con la misma concienciar tanto a los futuros integradores e integradoras sociales que van a vérselas en su actividad profesional con problemas sociales de considerable entidad, como a los chicos y chicas que van a trabajar en ámbitos creativos por sus estudios en el bachillerato artístico, de la importancia que la creatividad tiene en su propia evolución y maduración personal, pero también en la solución o mejora en la problemática de otras personas y en la no menos importante concienciación social y trabajo comunitario.

Las posibilidades que ofrece la obra artística para mostrar conflictos y angustias que laten en nosotros sin que seamos plenamente conscientes de ellos son considerables, muy especialmente para personas de colectivos que, por su problemática, presentan dificultades de verbalización, pues les brinda la posibilidad de expresarse, de mostrar su subjetividad. Todo ello hace del arte una herramienta muy valiosa que estos futuros profesionales pueden incorporar a su bagaje de técnicas y saberes.

Comenzaré mi propuesta acompañando en el proceso creativo para luego inspirarme en él y realizar a mi vez mi propia obra, a través de un proceso de interiorización que documentaré adecuadamente.

En el “**Acompañamiento en el proceso creativo**” he querido estar al lado de las personas, insistiéndoles en el proceso de creación de sus producciones y en su evolución.

Espero haber tenido una actitud ajustada, prudente y ponderada. He procurado respetar, comprender y ofrecer posibilidades de evolución, fomentar la diversidad de las respuestas facilitando que surgiera la individualidad de cada uno de los participantes en los talleres.

Soy consciente de que no me invento nada nuevo, ya hace años que este tipo de intervenciones se realizan en el ámbito educativo, introduciendo el arte como

instrumento mediador para trabajar y reflexionar sobre temas de interés en las aulas, en la sociedad¹.

Tomar como referencia el arte, es más que un objetivo de aprendizaje en la educación integral, sobre todo en los talleres que he realizado con los integradores Sociales TSIS. Esta herramienta que les ofrezco les permitirá un recurso más para vincularse y trabajar con las personas en sus respectivos trabajos facilitándoles poder involucrarse en su labor profesional desde otra perspectiva.

Este acompañamiento en la creación y la transformación está basado en mi formación con el arte terapeuta francés *Jean-Pierre Klein* en la escuela de arte terapia de la AEC, en Barcelona realizada del 1999/2004.

¿Qué es el arte terapia? Es un acompañamiento, una ayuda a la persona en dificultades sociales, educativas, personales, para que el trabajo realizado a partir de sus creaciones plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales, escritas, genere un proceso de transformación en ella.

Para J. P. Klein² *“La arteterapia es un acompañamiento terapéutico de las personas con dificultades (psicológicas, físicas y sociales), a través de sus producciones artísticas (obras plásticas, sonoras, teatrales, literarias, danzadas, etc.). Este trabajo toma nuestras vulnerabilidades como material para permitirnos recrear de forma consciente mediante el arte y aliviar o curar. El arte terapia permite una búsqueda mediante la expresión realizando un recorrido simbólico. La intervención puede ser desde el campo social ya que nos permitirá abordar problemas de manera indirecta, en la producción”*.

En este texto J. Klein nos deja claro cuáles son las bases y las funciones de la Arte terapia, nos habla de la importancia de la simbolización, así como del efecto que esta tiene sobre las personas, afirmando que el triángulo que se establece entre arte terapia- la persona que realiza la producción y la obra es fundamental,

¹ <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20672/20575>. El proyecto “YO SOY ÉL” MeTaEducArte

² J. Pierre Klein. *Arte terapia, una introducción*. Página 86, editorial Octaedro SL España 2006

ya que será ahí en la transformación que aparece el “transformar fuera para modificar dentro”.

Como nos explica en su texto ³“ aplicar el método arte terapéutico es acompañar en la creación, ayudar en el proceso de expresar para evidenciar y poder reparar si es necesario.

La arte terapeuta *Mireia Bassols* ⁴ nos dice que: *“El arte terapia, es un acompañamiento en la creación, la transformación, ayudando a integrarse en sus grupos de referencia social, de una manera crítica y creativa. El arte terapia se preocupa de la persona, no es un proyecto sobre ella, sino un proyecto con ella, a partir de su malestar y de su deseo de cambio”*. Partiendo de las diferencias personales y culturales hay que tratar la creación, la producción basándose en los medios utilizados.

En la creación la persona aborda dificultades, preocupaciones. Para esta disciplina las propuestas artísticas tienen que abrir posibilidades de intervención plástica, sin importar método escogido. El arte terapia entiende que la creación debe poder hacerse con las técnicas que sean más adecuadas para que la persona muestre su subjetividad ya sean la pintura, la música, la escritura, el teatro, el video, el collage. La técnica ha de facilitar la creatividad que necesita la persona para poder mostrarse. Los materiales deben considerarse mediadores que permiten la simbolización. Encontrar así un lenguaje propio con el que plasmar eso que se necesita trabajar será fundamental.

Realizar un recorrido por diferentes disciplinas artísticas permitirá encontrar la técnica idónea y la inspiración para iniciar el trabajo plástico/artístico haciendo evolucionar las formas.

El acompañamiento sutil, discreto es la base del arte terapia, es lo que facilitará generar esa creación que luego será transformada.

³ “La creación como proceso de transformación” revista *Arte terapia*, Pg. 13/49, editorial Octaedro SL España 2008

⁴ “Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol. 1 (2006): 19-25”

Desde una presencia activa, intuitiva, estando cerca de la persona en su proceso de creación, respetando sus resistencias, escuchando lo que dice, lo que pide, que sentimientos manifiesta, ofreciéndole herramientas plásticas que le permitan ir un poco más lejos, sugiriendo nuevas posibilidades para sus producciones.

Es una intervención, desde el respeto por la diferencia, adaptándose a la persona, constituyendo un proceso de investigación-acción adaptado a cada caso particular, creando el clima apropiado para fomentar su implicación en el proceso. J-P Klein⁵ dice muy claramente: *“no es un recorrido cognitivo, sino un descubrir juntos, abiertos los dos, a las sorpresas que puedan aparecer. Acompañar es también un trabajo sobre sí mismo, que conlleva una escucha y una disponibilidad hacia el otro y una escucha hacia uno mismo”*

El arte terapia se preocupa de la persona, el acompañamiento supone, según nos dice Jean-Pierre Klein⁶ *“una presencia ajustada, desde una asimetría relacional, en la que estar cerca, estando a la vez lejos, en la que no resonar al mismo nivel de afectos que la persona acompañada”*.

La creación permite abordar directamente temas identitarios, ofreciendo otras lecturas y otras perspectivas que pueden mover a la persona a hacer nuevas reflexiones. Siempre se interviene desde lo propio, pero el arte terapia permite un acercamiento triangular (creador/obra/arte terapeuta) que facilita nuevas interpretaciones.

El proceso de acompañamiento se puede hacer en grupo o individualmente, durante periodos de corta o de larga duración. En la actualidad se extiende a cualquier ámbito, institucional, educativo, sin olvidar su función como herramienta para intervenir en conflictos.

María Acaso⁷(2009) nos habla de cómo se incorporan diferentes tecnologías en el ámbito educativo más concretamente, en el área de Educación Artística,

⁵ “La creación como proceso de transformación, revista Arteterapia, editorial Octaedro SL España 2008”

⁶ “La creación como proceso de transformación, revista Arteterapia, editorial Octaedro SL España 2008”

⁷ El lenguaje visual. Grupo Planeta, Kindle Edición (2012). Pedagogías invisibles. Madrid: La Catarata. (2013). Grupo Planeta, Kindle Edición.

Plástica y Visual. Presenta recursos y experiencias didácticas realizadas. Esto evidencia la importancia que tiene la incorporación de técnicas que abran nuevas posibilidades de expresión, especialmente para los jóvenes, aunque para optimizar estas experiencias tal vez sea necesario dotarlos de unas bases previas para lo que no las tienen.

EXPLICACIÓN DESARROLLADA

Cómo ya he explicado, baso el trabajo en la propuesta del arte-terapeuta *Jean-Pierre Klein*.⁸

El taller, que sigue el modelo arte terapéutico, se estructurará en cuatro sesiones vivenciales, que desarrollarán las capacidades creativas de los participantes para que puedan expresar emociones mediante los materiales y el lenguaje artístico que escojan, y lo plasmen en una obra personal.

Las *cuatro sesiones* se dividirán en:

- 1. Inspiración:**
- 2. Realización**
- 3. Transformación**
- 4. Recopilación del proceso**

La idea es que los y las participantes tomen conciencia del itinerario que toda persona necesita realizar para dar forma a una obra, a una creación.

Para ello les ofrezco la posibilidad de fotografiar el proceso, y también de realizar un video de cada sesión.

⁸ *Psiquiatra, arteterapeuta, doctor en psicología, escritor de teatro, autor de numerosos libros de reflexión y de arteterapia, director del Institut National d'Expression, Creation, Art et Thérapie de París y de la revista Art et Thérapie y supervisor de la Formación de arteterapia que desarrollamos en Barcelona, en la AEC, Associació per a l'Expressió i la Comunicació, desde el año 1998.*

1. INSPIRACIÓN

Duración: 2h

El inicio de un proceso creativo no siempre es fácil pues plantea interrogantes como: ¿De dónde partir?; ¿Dónde encontrar la inspiración?; ¿Cuál es el resorte que lleva a las personas a iniciar algo que culmine en una producción artística? Una forma de facilitarles una idea inspiradora que les ayude a iniciar el proceso y superar los posibles bloqueos puede ser sugerirles que busquen en su interior aquello que les impulsa realmente. Para facilitarles que tengan éxito les ofreceré recursos que les ayuden en dicha búsqueda como pueden ser textos, imágenes, música que puedan asociar con un recuerdo que quieran recuperar, así como formas u objetos que puedan llamarles la atención,

Algunos de ellos pueden ser el punto de partida que les inste a intentar la aventura de la creación. Una vez dado este paso tendré que ocuparme de darles herramientas para que plasmen esa inspiración que han descubierto.

Soy consciente de la dificultad que comporta esta parte del trabajo, pero también de su importancia primordial.

Identificar de donde parte nuestra motivación creadora facilitará la tarea de encontrar materiales, técnicas y escritos adecuados para darle una base adecuada, para su realización. Tras el impulso de ponerse en acción, necesitarán pensar cuáles serán los mejores materiales para lograr el soporte idóneo para plasmar lo más fielmente posible su inspiración, la obra que han imaginado.

Realizar bocetos, escribir textos con sus reflexiones, les será de gran ayuda. A mi entender la interacción del lenguaje plástico con el escrito proporciona matices indirectos que hacen que la obra nos hable.

2. REALIZACIÓN 2h

Partiendo del material que hayan escogido tras la correspondiente reflexión, iniciarán la producción.

Deberán ser capaces de calcular límites y dimensiones, dado que deben tener en cuenta el espacio de trabajo.

3. TRANSFORMACIÓN 2h

El objetivo de esta sesión es “ir un poco más allá de la producción”, no conformarse con lo ya elaborado, sino invitarles a crear algo “diferente”, tal vez con la introducción de nuevos materiales. El objetivo es “retarles” para que profundicen más sobre eso que quieren expresar, para que reflexionen sobre sí la plasmación material que han elaborado hasta ese momento es fiel o no a su idea inspiradora. Pretendo que se establezca una verdadera conversación entre producción y persona creadora, que quizá pueda ver lo realizado desde otra perspectiva, y halle razones para esa modificación.

4. RECOPIACIÓN DEL PROCESO 2h

Deben dejar constancia del proceso creativo que han seguido en cada una de las fases del itinerario. El soporte se deja a su libre elección y puede ser: escrito, audio o video.

Finalmente, deben documentar o dejar constancia de la obra ya finalizada en fotografía o vídeo.

ESPACIOS DE TRABAJO

*Aula de volumen Bachillerato artístico,
 Instituto Olorda, en Sant Feliu de Llobregat.*

*Formación Profesional. Técnico Superior
 Integración Social de Jesuitas Sarriá en
 Barcelona*

METODOLOGÍA

En la elaboración del proyecto “***acompañamiento en el proceso creativo***” he dividido el trabajo en dos partes: una inicial, que ya he desglosado, en la que realizo una intervención presencial con alumnos/as de un Instituto de bachillerato artístico y con alumnos/as de un grado formativo en Integración Social. Estos dos colectivos tienen que ver con mi área de trabajo y de intervención como artista, tanto como arte terapeuta como Integradora Social. En cada espacio hago la misma propuesta para poder analizar y sacar conclusiones de las diferencias y necesidades de cada grupo.

Como ya he explicado con anterioridad, en el proyecto abordo las cuestiones de la inspiración, la creación, la transformación y finalmente la reflexión sobre todo el proceso por parte de los participantes.

Sin embargo, vuelvo a poner de relieve la importancia primordial que tiene la inspiración para el desarrollo posterior del trabajo creativo. Saber qué es lo que nos inspira será la verdadera clave de las cuatro sesiones.

Como bien he explicado con anterioridad he usado la estructura del taller arte terapéutico para mi intervención, dada mi formación y largo recorrido en esta técnica. No ocultaré que mi intención es que los conocimientos adquiridos en el Grado de Artes y mi experiencia como arte terapeuta me permitan articular una propuesta formativa que se consolide como un recurso práctico y eficaz para los colectivos protagonistas de esta iniciativa, para que sepan aplicar la expresión artística en su praxis profesional.

Finalmente, llevaré a cabo mi propio proceso creativo desde el videoarte, inspirada en las obras de los y las participantes. Partiré del resultado obtenido en el marco educativo como fuente de inspiración, buscando resonancias estéticas para la obra final. Mediante mi diario de bitácora, trataré de encontrar las claves para una lectura del trabajo de los participantes, los elementos para posibilitar el diálogo entre sus producciones, combinándolas hasta obtener una imagen panorámica gracias al videoarte.

Este trabajo refleja sin lugar a duda mi transitar por diferentes artes gracias a las asignaturas optativas que he realizado en el área audiovisual, que me han permitido dar un salto desde mi hacer como ceramista, hasta el videoarte. Si hace unos años fueron mis referentes artistas clásicos como J. Artigas⁹ por sus intervenciones con pintores como Picasso¹⁰ o Miro¹¹, las artes audiovisuales me han dado una nueva perspectiva, un nuevo lenguaje y herramientas para expresarme, con las que me siento muy cómoda. De ahí que mis referentes artísticos hayan también evolucionado desde la escultura de mi admirado Jorge Oteiza, pasando por la pintura de los clásicos como Cézanne¹² o Matisse¹³, hasta descubrir a Bill Viola¹⁴ como uno de mis referentes estéticos, así como a Iñigo Manglano¹⁵ o Iñigo Salaberria¹⁶ por su aportación íntima y estética.

La propuesta responde pues a una vivencia y reflexión personal de mis años de trabajo y de mi recorrido como artista plástico, que como es natural, ha pasado por diferentes etapas y fases, a las que no son ajenas la variedad de materiales que han formado parte de mi hacer: del barro al collage, luego la fotografía y finalmente el video.

Desde el primer día pedí permiso a los participantes para poder realizar las fotografías y videos que necesitaba para documentar mi trabajo. Algunos mostraron reticencias y en un par de casos directamente no dieron su autorización y ese es el motivo de que su trabajo no aparezca en el resumen final. Para respetar su privacidad solo tomo imágenes de sus manos y no de sus rostros.

⁹ Josep Llorens i Artigas (Barcelona 1892 -1980) ceramista

¹⁰ Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 1881-1973) artista

¹¹ Joan Miró i Ferra (1893-Palma de Mallorca, 1983) artista

¹² Paul Cézanne (1839- 1906)

¹³ Henri Émile Benoît Matisse (1869- 1954)

¹⁴ Bill Viola (Nueva York, 1951)

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=aSB34LdZmQw>

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=dVfTxf-yFjo>

CALENDARIO

Instituto Olorda de Bachillerato artístico**Jesuitas de Sarriá con F.P con TSIS**

1) 21/10 10 a 12h

1) 22/10 16 a 18h

2) 28/10 10 a 12h

2) 29/10 17,30 a 19h

3) 04/11 10 a 12h

3) 05/11 17,30 a 19h

4) 11/11 10 a 12h

4) 12/11 17,30 a 19h

FORMALIZACIÓN

Quiero plantear la posibilidad de acompañar de manera efectiva el proceso creativo dentro del marco educativo, desde sus comienzos hasta su culminación, poniendo el acento sobre una “sistematización” del mismo para generar producciones susceptibles de una lectura y una evaluación cuantitativa y cualitativa.

Pretendo pues investigar el concepto de creación, ver en donde se apoya, cuáles son las fuentes inspiradoras para hacer de él un itinerario consciente que permita entenderlo desde otro enfoque, más sistemático.

Para ello apelaré al concepto de vacío, tan importante en mi propio proceso creativo. Citando la frase de Jorge Oteiza¹⁷ “*el vacío se piensa*”.

Creo que la combinación de inspiración y conciencia del proceso es muy adecuada para que los alumnos y alumnas descubran todo el potencial del arte y todas sus posibilidades, incluidas las terapéuticas. Eso no supone dejar de lado la inspiración o la improvisación que tienen un papel muy importante, sino que él o la artista sea consciente del objetivo final intentando hacer el esfuerzo necesario para que este se ajuste todo lo posible al deseado, imaginado, pensado.

¹⁷ Escultor: Jorge Oteiza 1908, 2003
<https://www.museoteiza.org>

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

INSTITUTO OLORDA

Bachillerato artístico de Sant Feliu de Llobregat

Participó desde hace años en actividades como artista invitada y arte terapeuta. Esta vez solicité a la dirección poder llevar a cabo mi proyecto sobre “Acompañamiento en el proceso creativo” con los alumnos de segundo de bachillerato.

La profesora de volumen, a instancias de la dirección, aceptó la propuesta integrándola en la programación, con lo que la iniciativa fue llevada a cabo conjuntamente. Participaron en ella entre 20/25 estudiantes los días.

- 1) 21/10 10 a 12h
- 2) 28/10 10 a 12h
- 3) 04/11 10 a 12h
- 4) 11/11 10 a 12h

Mi intención inicial era hacer el mismo taller en los dos centros, para poder ver las diferencias y similitudes entre ambos y sacar conclusiones.

Sin embargo, el marco de trabajo ha condicionado mucho la misma estructura e implementación de los talleres, que ha acabado adaptándose a cada colectivo por la fuerza de los hechos.

En este primer espacio el marco era puramente educativo y como ya he mencionado, incluido en la clase de volumen.

Aunque la presencia de la profesora Carmen Ferrer, ayudó muchísimo en algunos aspectos también condicionó el trabajo y me “obligó” a modificar mi intención inicial de hacer dos talleres lo más parecidos posible.

Por ejemplo, los alumnos y las alumnas del instituto tenían el barro como material de base, pues la escuela se lo proporcionaba, aunque al final pudieron contar también con papeles, alambre y algunos materiales de reciclaje. Si querían usar

materiales distintos a los mencionados los tenían que aportar ellos. De ahí que la mayoría de las producciones estén realizadas en barro.

Por otro lado, la inspiración les fue facilitada al proporcionarles la profesora unos microrrelatos de los que debían partir sus producciones, lo que en cierto modo les facilitó la tarea. Se realizó una lectura grupal de los textos y se les pidió que fueran un poco más lejos en la interpretación y buscarán un sentido diferente, simbólico, de lo que acababan de leer.

Microrrelatos:

***Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
de Augusto Monterroso***

***- ¿Olvida usted algo?
- ¡Ojalá!
de Luis Felipe Lomell.***

Una escultura puede esta (ya) en la naturaleza

LA NATURALEZA

En la introducción del libro Naturaleza, un recorrido por el arte contemporáneo, Martí Peña y Gloróa Picazo comentan que el arte contemporáneo parece que se ha vuelto de espaldas a la naturaleza movido por los intereses por el artificio, si bien a continuación también nos dicen que esto no tiene que ver con “todo” el arte contemporáneo. Movimientos artísticos de la década de los sesenta como Land Art norte-América – arte de creación de paisajes – o el Arte Povera italiano- arte pobre- trabajaron la naturaleza como tema, como escenario y hasta como materia de las creaciones. El legado de estos movimientos llegó hasta nuestros días con obras como Green River del artista Olafur Eliasson, que tiñó de verde temporalmente, entre 1998 y 2001, varios ríos de Noruega, Alemania y Japón

Así como: videos musicales y un texto sobre intervención del arte en la naturaleza.

Los comentamos para que no se quedaran con el texto literal y buscaran una interpretación más profunda.

Acepté la propuesta de la profesora, ya que abría nuevas posibilidades en el abordaje de la inspiración, al alentar a los alumnos y alumnas a buscar una interpretación que fuera más allá de la literalidad del relato propuesto.

Así en la primera sesión todos los participantes tienen su punto de partida, en cierto modo una inspiración dirigida. Rápidamente, se ponen manos a la obra para realizar un boceto. El clima de trabajo era dinámico, se nota el marco de trabajo y el hábito que el espacio proporciona.

La segunda sesión, es la **creación**. Los bocetos les permiten materializar con agilidad lo que han pensado, que reflejaba de forma muy fiel lo pensado en un principio.

No obstante, el reto de “ir un poco más allá” en la fase de **transformar** les es más dificultoso. Manifiestan muchas reticencias e incluso enfado ante la sugerencia de cambiar. Se aferran a lo que ya han hecho y tienen grandes dificultades para modificarlo a pesar de mi propuesta de que establezcan un diálogo con la obra. Para salvar el escollo y el aparente “punto muerto” la profesora Carmen Ferrer propone a todos y todas que permitan a otros compañeros y compañeras que intervengan en sus realizaciones y les den la oportunidad de dar una nueva interpretación al trabajo ya realizado.

Aunque no era mi propuesta inicial y me resulta sorprendente, decido que es muy interesante ya que también permitirá a los participantes abrir nuevas perspectivas y es, en definitiva, una manera de hacer evolucionar la obra que es, en definitiva, el objetivo de la fase tres.

Cada alumno/a puede elegir una intervención en el trabajo de otro compañero/a basándose en los textos y explicaciones de este y en la idea inicial o inspiradora, consensuando con él o ella y proponiendo si es el caso materiales nuevos.

Rápidamente se ponen de acuerdo sobre cuáles serán sus intervenciones, escogiendo en algunos casos por afinidad o amistad, y en otros por interés personal o plástico.

Cómo ya he dicho, este proceso de **transformación** entra en los parámetros del plan de trabajo ya que, al intervenir en la obra de otra compañera/o, ésta se transforma inevitablemente.

Sin embargo, esta intervención me genera una duda: ¿Qué piensa la persona creadora de la idea del resultado final de su propuesta?

Les pregunto para conocer su opinión al respecto y todos comentan que el resultado y la manera en la que se ha intervenido ha sido muy consensuada y respetuosa.

Les pido que “realicen un video del proceso de trabajo” en el que expliquen las razones y las modificaciones efectuadas.

A continuación, dejo una muestra del proceso creativo, bocetos y textos de las obras realizadas por los alumnos.

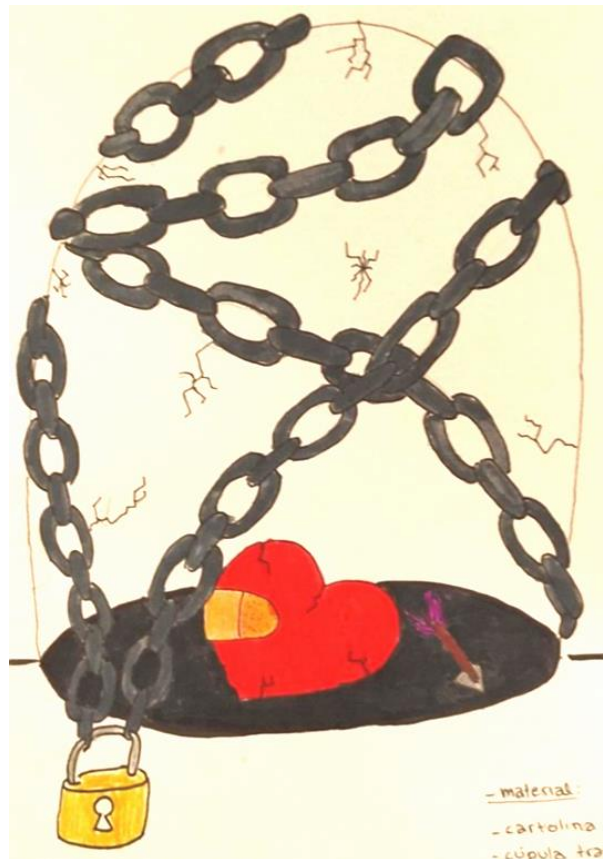
Terminaré efectuando un comentario personal sobre el proceso realizado y mostraré la obra final, esta vez en cursiva.

- ¿Olvida usted algo?
- Ojalá.

Ojalá deshacerme del recuerdo que tengo de ella en mi mente. No quiero ni que sea un concepto ni una idea, simplemente quiero que desaparezca para siempre.

Material:

- cartulina gris
- cúpula transparente (de plástico)
- plastilina roja
- bastón pequeño de madera y papel para hacer la flecha
- tiritas

¿Olvida usted algo?

-Ojalá

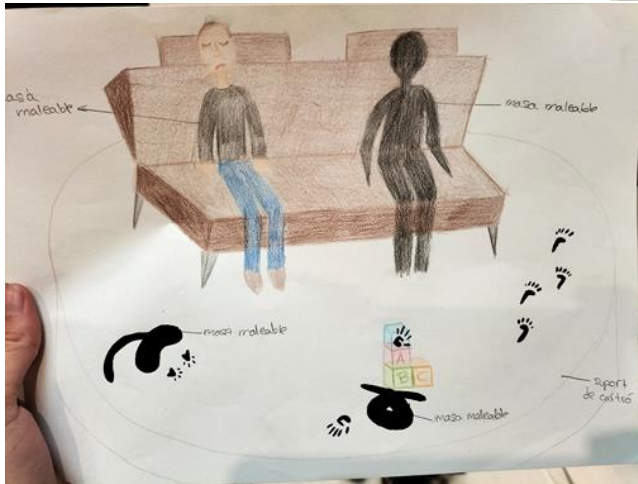
En este microrrelato me imagino un hombre solitario y triste, sin nada que perder, que ha perdido todo lo que quería y se ha quedado solo, sin familia.

Siente que su vida está vacía y es oscura. Por eso no tiene nada y eso hace referencia a la pérdida.

MATERIALES:

- barro moldeable, de colores: negro, blanco y carne
- Pinturas de colores

“Este texto genera dos producciones, la primera.”

¿Cómo repensar las obras partiendo de los bocetos? Primero de todo cambia los materiales pasando del cartón a la pasta moldeable, dibuja huellas de una figura, su sombra en vez de representarla.

¿Olvida usted algo?

-Ojalá

En este microrrelato me imagino un hombre solitario y triste, sin nada que perder, que ha perdido todo lo que quería y se ha quedado solo, sin familia.

Siente que su vida está vacía y es oscura.

Por eso no tiene nada y eso hace referencia a la pérdida.

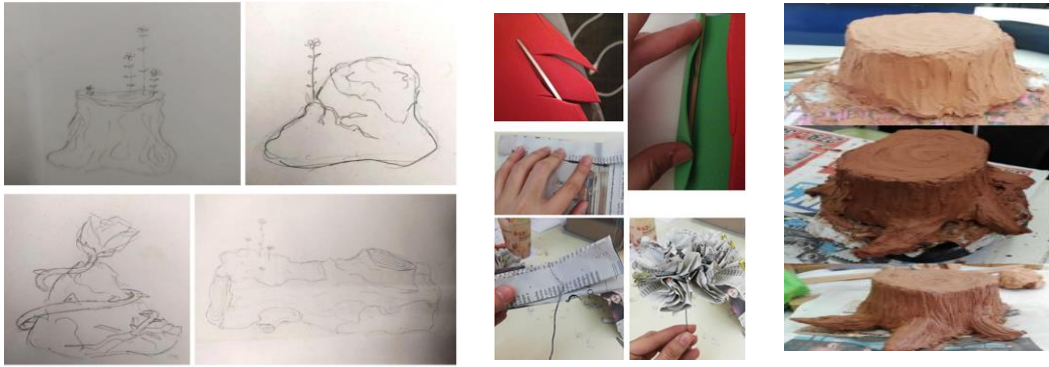
MATERIALES:

- barro moldeable, de colores: negro, blanco y carne
- Pinturas de colores

“Segunda producción”.

REFERENTE:

El referente era un texto que explicaba cómo puedes crear hacer una escultura a partir de la naturaleza, se explicaba que podrías utilizar objetos de la naturaleza o directamente utilizar la naturaleza. Había diferentes ejemplos de diferentes artistas, uno de los ejemplos; el artista pone 200 barras de hierro en un campo (donde había muchas tormentas eléctricas) y después grababa todos los relámpagos que caían sobre de las barras.

REFLEXIÓN:

El arte se puede plasmar desde la naturaleza, igual que el arte puede expresar, para mí el tronco representa la vida, donde en cualquier momento pueden pasar cosas buenas/tranquilas (por eso este corte). Las flores representan la “recuperación/superación” de todos aquellos momentos malos de la tu vida, donde seguir creciendo y aprender de aquellos problemas (por eso hay flores más largas o cortas)

MATERIAL:

El material que yo utilizaría sería: para el tronco barro (ya que le puedes dar diferentes texturas con diferentes técnicas) y para las flores alambre.

Una realiza el boceto de la idea inicial y la otra lo representa. Trabajan la idea de que el arte se puede representar en la naturaleza, como representación de vida, simbolizar los malos momentos de la vida, aprender de ellos, por eso la representación está compuesta de flores, más largas o cortas según la duración de esas dificultades. En la descripción del proceso indica la vida, el dolor, la recuperación y el crecimiento, añadiendo significado con los materiales, representa las cuatro estaciones del año, una reflexión sobre la vida y su aprendizaje, dando lugar a una coherencia estética, rica en materiales.

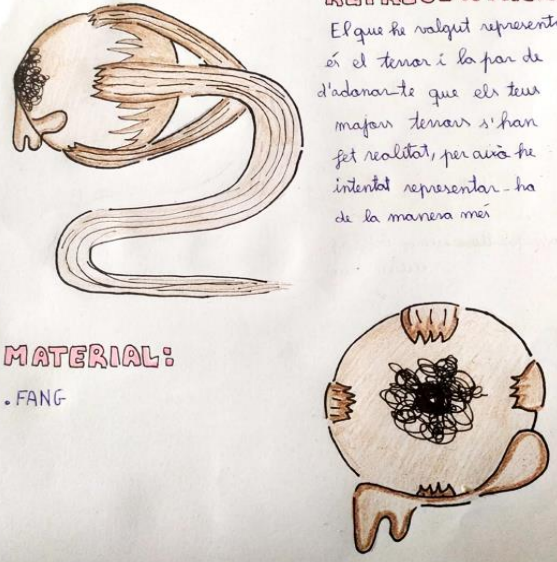
ANGUSTO MONTESORU

Cuando despierta, el dinosaurio todavía estaba allí

SIGNIFICAT: Despierta y su miedo sigue ahí y que sus miedos no son sueños a parte de su imaginación sin una realidad.

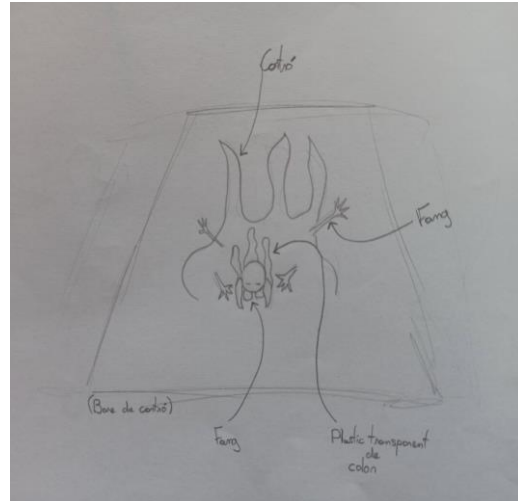
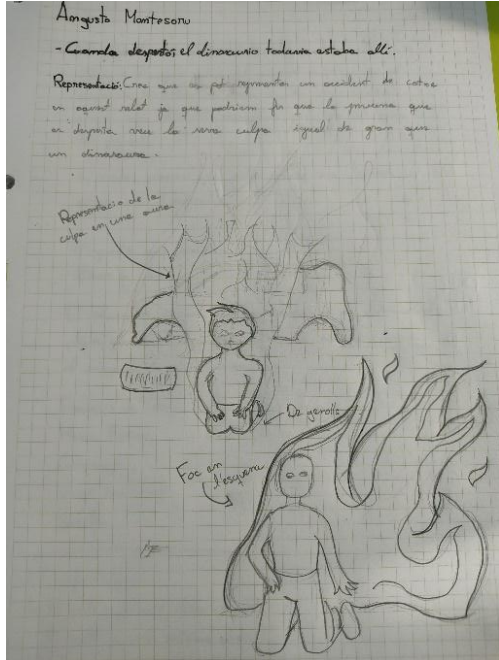
REPRESENTACIÓ:
El que he volgut representar és el temor i la por de l'adonante que els seus majors temors s'han fet realitat, per això he intentat representar-ho de la manera més

MATERIAL:
• FANG

Reflexión de los miedos, pesadillas que se reflejan en la pupila del ojo, con una lágrima, como si fuera un monstruo.

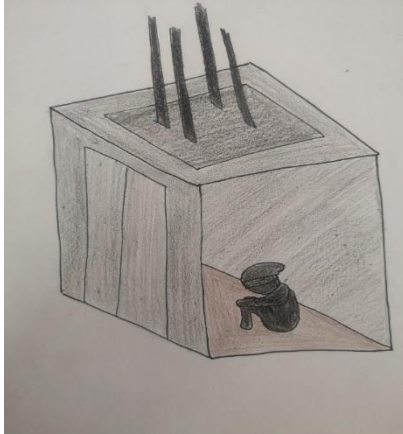

Partiendo del microrrelato simboliza las cargas emocionales de las que no nos desprendemos, imagina a la persona que escapa de un dolor que la debilita. Otra perspectiva a la figura permite una posición reflexiva sobre el recuerdo de ese sufrimiento

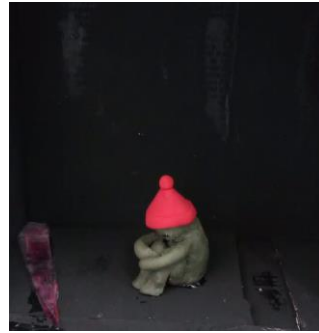
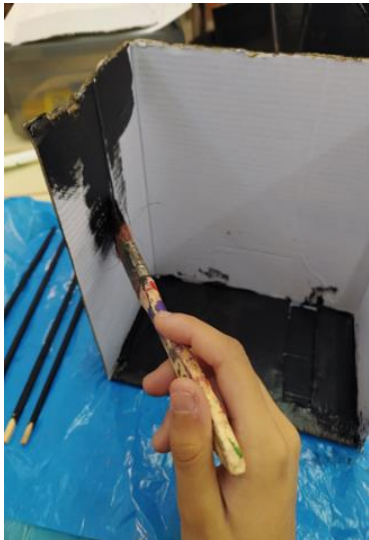
“Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí”.

Aquel dinosaurio era su angustia por mirarse en el espejo no gustarse, por no tener a nadie, por no agradar, por vivir y sentirse encerrado.

Lista de materiales:

- Cartón.
- Palos de madera
- Lámina transparente de plástico.
- Pintura negra y gris para la caja.
- Plastilina.

*Disconformidad en el resultado, le gusta la idea inicial pero no como lo plasma.
Quiere conseguir sensación de abismo, pero dice no haberlo conseguido.*

MICRORELAT

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí

En aquest microrelat m'imagino una relació tòxica on el noi ha enganyat a la noia. Llavors ella desperta del món on ella estava capficada, es a dir estava sèga per amor, i es topa amb la veritat. El dinosauri ho veig representat com els sentiments de la noia (la ira).

Material necessari

- Argila gris
- eines per treballar l'argila

En este micro relato me imagino una relación tóxica donde el chico ha engañado a la chica. Entonces ella despierta del mundo en el que estaba obsesionada, es decir estaba ciega por el amor y se encuentra con la verdad.

El dinosaurio lo veo representado como los sentimientos de la chica (la ira).

Materiales:

Barro gris

Herramienta para el barro

La cara es lo primero por decir
parte. En casa del músico, es una
cara, como una pieza de teatro,
y cuando se muestra una cara, parece
como una pieza de teatro.

En la interpretación del trabajo de su compañera mantiene la misma estructura de dos caras añade los cascos, pero a su vez no pone el cabello a la figura dando así una fuerte relevancia al volumen.

La representación de las dos emociones, tristeza e ira, evidencian la idea inicial. Se muestran contentas del resultado, contentas de ver cómo han ido resolviendo las dificultades.

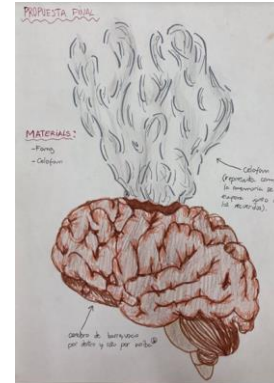
¿Olvida usted algo?
¡Ojalá!

PÉRDIDA DE MEMORIA:

Todo se te olvida — no recuerdas nada —ojalá tener algo que olvidar (si tiene cosas olvidadas, pero como no las recuerda, porque pierde la memoria, “son inexistentes”).

Yo lo he interpretado pensando en el Alzheimer, es una enfermedad con la cual vas perdiendo memoria.

Lo pongo en situación: Esta persona sufre Alzheimer, tiene una total pérdida de memoria, entonces al no recordar nada para él estos recuerdos son inexistentes, es decir, según él no tienen nada que recordar.

Pero al decir ojalá da a entender que quisiera tener algo que olvidar porque eso significa que también tiene algo que recordar.

Idea representación:

Hacer un cerebro con arcilla el cual tenga la parte de arriba roto dando a ver un vacío por el que sale papel celofán, que representa la memoria que se evapora (pierde) junto a los recuerdos.

Materiales:

- Arcilla
- Celofán
- Pérdida de memoria humo.

*Representan el Alzheimer su falta de recuerdos, con esta interpretación
En cuanto a los materiales no están de acuerdo, el barro sí, pero para el humo
mejor con alambre en vez de celofán.*

Va más lejos buscando interpretación más profundamente el micro relato.

Representan el Alzheimer su falta de recuerdos.

*En cuanto a los materiales no están de acuerdo, el barro sí, pero para el humo
mejor con alambre en vez de celofán.*

Van más lejos buscando interpretación más profunda del micro relato.

*Realiza una flor con alambre y papel celofán, las flores representan los
recuerdos, estos han estado, pero se han esfumado, así que decide
quemarlos.*

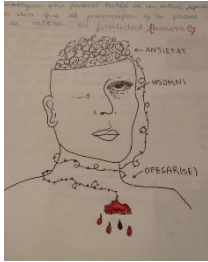

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

Es obvio, que el dinosaurio es una metáfora, que nos quiere hacer llegar a un pensamiento mucho más profundo. Creo que tiene un significado psicológico sentimental, concretamente creo que habla sobre la ansiedad, los miedos.

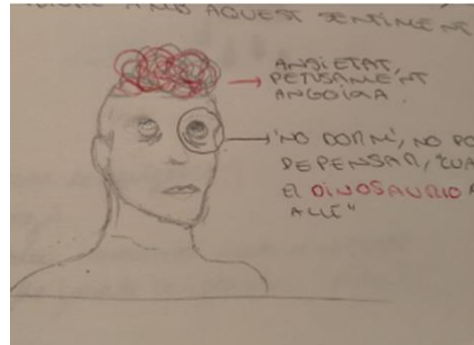
Representa el pensamiento constante de un tema concreto, un tema que nos da ansiedad, nos ahoga.

- La ansiedad descrita como monstruo, dinosaurio.

- Sentimientos que quieren ser olvidados y no pueden; cuando despertó... aún estaba allí.

- Lloro, impotencia, ha de vivir con esta carga cada día.

La palabra nostalgia la relaciono con el recuerdo de ayer. Eso en mi cabeza está representado en una persona que vive su presente, pero siempre con un bonito recuerdo del pasado es agradable recordar. Una persona que es capaz de perdonar y eso le permite avanzar con el/a mismo/a, que crece sin el sentimiento de odio, rencor y sin malicia, sin cosas que impidan seguir con su presente y futuro, ya que, si es una persona rencorosa, lo único que haces es estancarte tú mismo en un pensamiento pasado que te atormentará por el resto de tu vida.

Por eso visualizó esta situación/palabra con una persona pura y con buen corazón, ya que es capaz de tener un bonito recuerdo del pasado sabiendo que sabe perdonar y seguir hacia adelante.

Mi representación de eso es una bola hecha de alambre, esta bola representa

nuestra cabeza, donde se reproducen todos estos recuerdos y pensamientos. Dentro de la bola habrá una mariposa que representa estos buenos pero pasajeros recuerdos, que son puros y sinceros a la vez. La estructura de la mariposa está hecha con alambre, de la bola estará colgado de un hilo la mariposa de manera que estará girando continuamente. Las alas de la mariposa están cubiertas con papel de celofán que derretiré para qué

de un toque de color a les alas, de manera que cuando gire, se irán observando todos los colores que da el papel de celofán. El cuerpo tendrá trozos rotos que representen el pasado

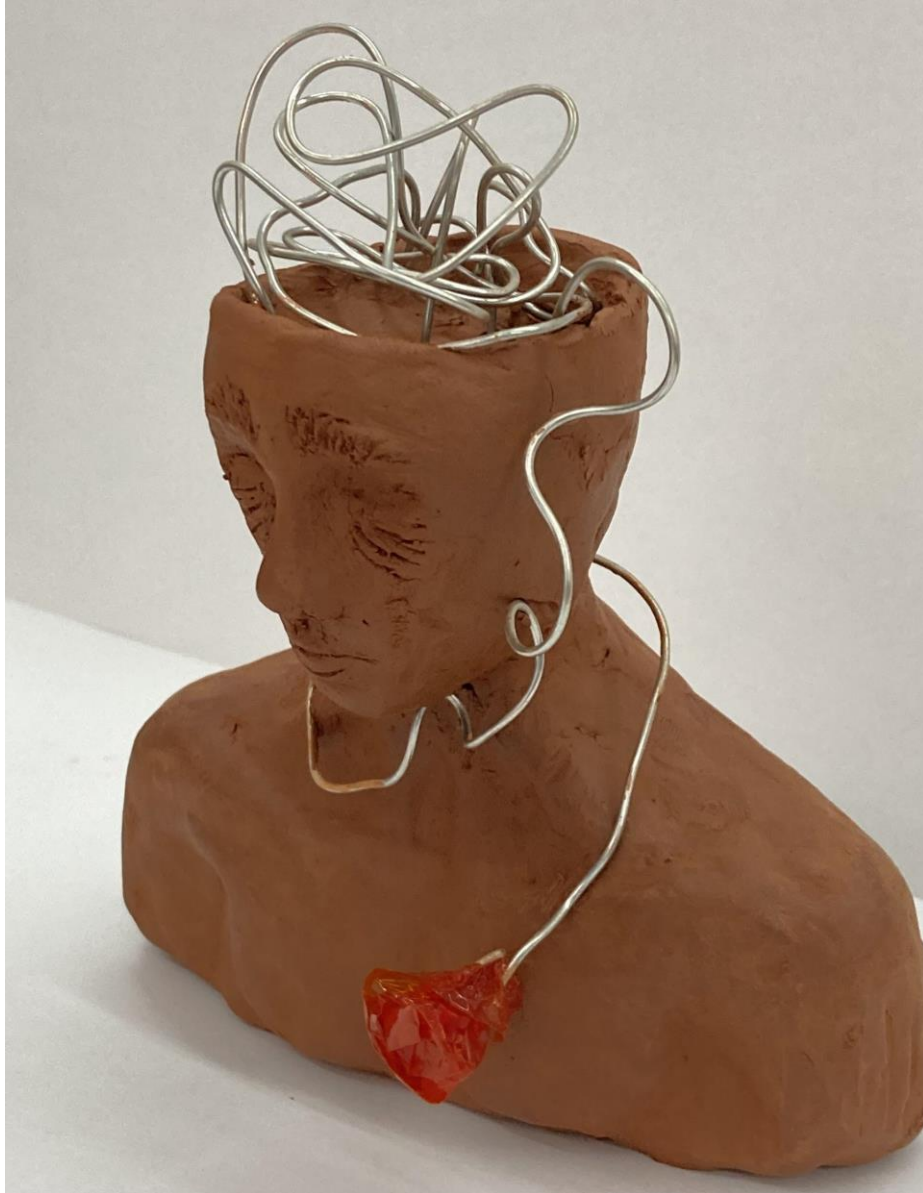
La bola de alambre está cubierta con papel de celofán que cierra “la cabeza” pero que deja ver el resto del proyecto. Por último, engancharé negativos de una cámara analógica al papel de celofán que representarán todos los recuerdos.

LISTA DE MATERIALES:

- Alambre
- Negativos de cámara analógica
- Papel de celofán
- CD
- Hilo

Significado psicológico, de preocupación, pensamientos que ahogan que no se pueden olvidar.

Los ojos realzan la sensación de cansancio. La figura encorvada da más sentido, el alambre significa ahogo.

REFERENTE:

Canciones y videoclips.

-Lo jodiste- Babi

-Lovely- Billie Eilish

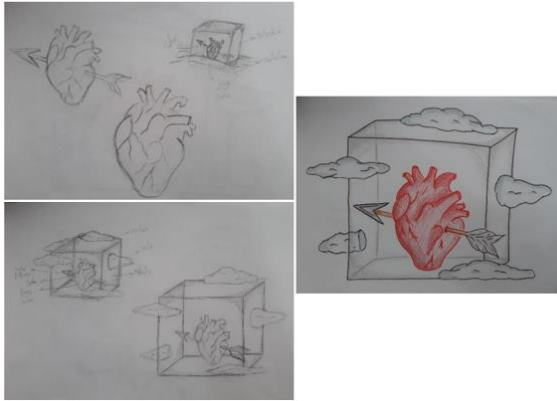
-Me Has Dejado

- Nicki Nicole

REFLEXIÓN:

-Las tres canciones hablan de diferentes situaciones en el amor

Transmiten el sentimiento de un corazón que han herido y se encuentra cerrado en un dolor y

tristeza.

MATERIALES:

-Los materiales que se pueden utilizar son: para el corazón la mejor opción es el barro, para dar

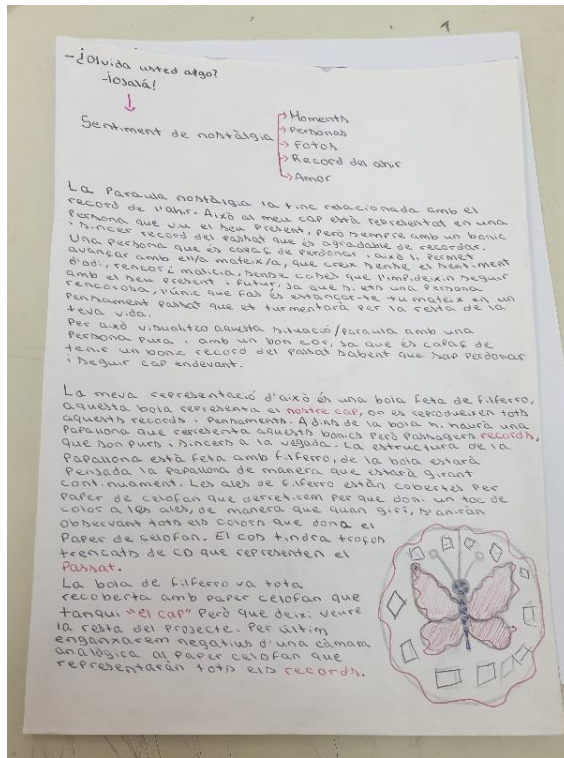
textura, pero también se puede hacer con cartón y cola; para la flecha se puede

utilizar madera para el palo y alambre para la punta y papel para las plumas (en caso de no tener plumas); la caja como es transparente se puede utilizar plástico y pintura para hacer el gel de la caja; finalmente las nubes con algodón.

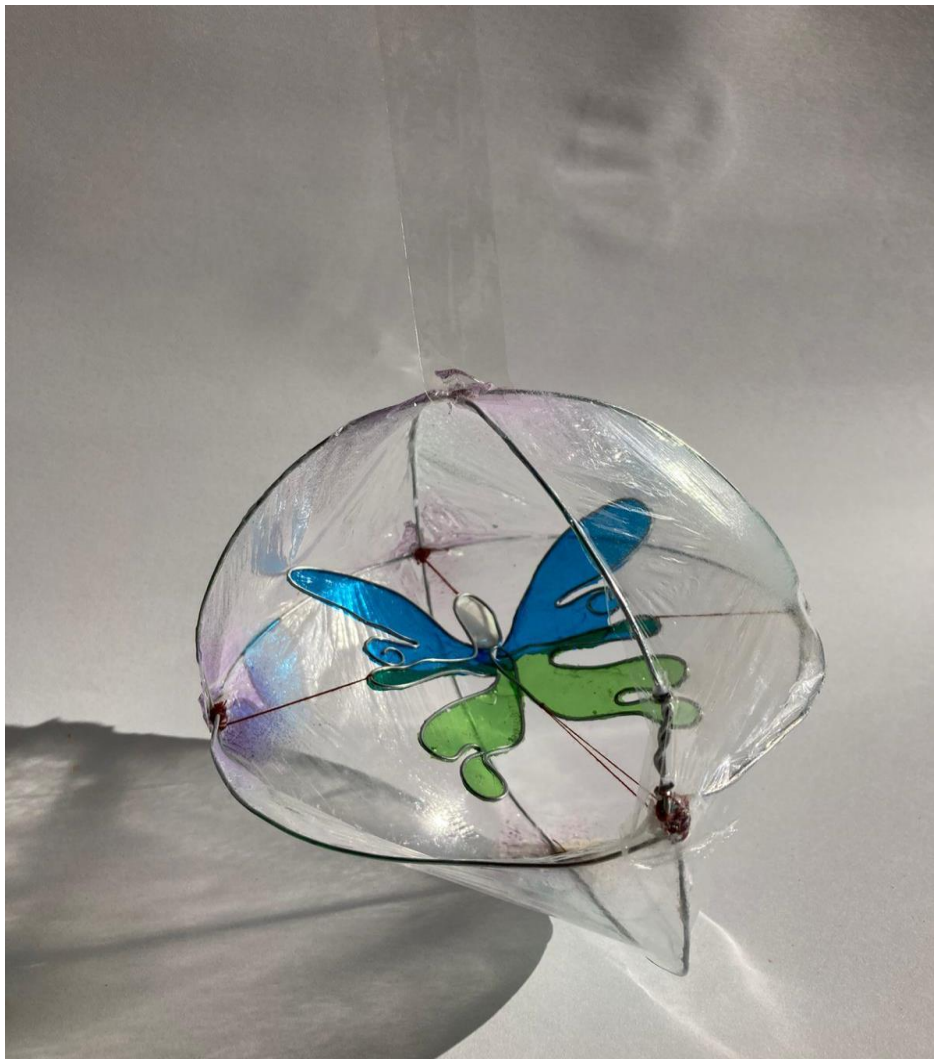
*Representación de un corazón herido después de una relación de amor.
Aparecen dificultades técnicas, hay cambios, una caja de plástico por una capa
de plástico, modificación de las flechas por trozos de cristal.*

Sentimiento representado, la nostalgia, son las ideas de una persona que deja atrás el rencor y vive el presente, realiza la representación como una mariposa dentro de la cabeza de un individuo.

En un círculo ubica la mariposa, envuelta en papel transparente es la representación simbólica de la nostalgia dentro de la mente. Deja un espacio abierto dando lugar a lo que falta por venir.

Videos musicales:
Drivers license - Olivia Rodrigo
Lie to me - 5 seconds of summer
Mercy -Shawn Mendes
 Explicación de la mi idea

Estos tres videos tienen relación con el tema y la estética ya que en todos sale un coche y hablan sobre una ruptura o amor muy doloroso. Además, he escogido estas tres canciones porque son mis preferidas y la mayoría de las veces en que las escucho me afectan sentimentalmente de alguna manera. Siempre me han gustado las

historias de amor, pero pienso que esta fase de superación después de una etapa importante con otra persona también es muy valiosa porque mostrar la tristeza antes de la superación es llegar a la confianza propia y volver a ser feliz con uno mismo.

Con mi idea he querido representar esta tristeza y rabia que siente el protagonista con una gran ola que se está llevando su coche y a él también (la ola representa la persona que le está provocando daños sentimentales para la

relación fallida). El coche hace referencia a los videos (por lo que he comentado antes de que en todos sale uno) y a la vez representa como la persona se intenta aferrar a alguna cosa porque las emociones negativas no le llevan a adentrarse en sí mismo. También significa volver aferrar-se a los recuerdos de una relación que ha estado condenada al fracaso. La persona que ha

intentado agarrarse al coche con fuerza sería el protagonista que se aferra a la relación dolorosa y está intentando soportar todos estos nuevos sentimientos.

Materiales propuestos:

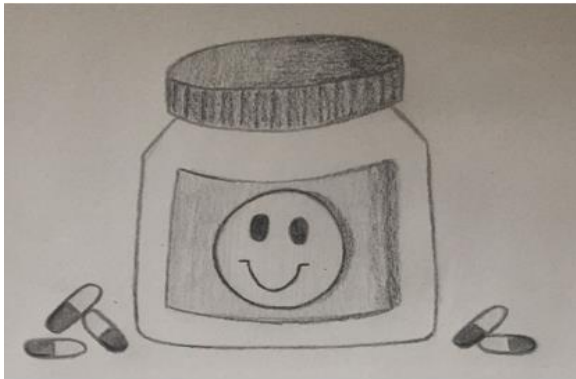
- Barro para hacer a la persona
- Cartón/barro para el coche
- Alambre para la estructura de la ola y plástico transparente para cubrirla, intentando imitar el efecto del agua.

Partiendo de videos musicales, refleja la superación de una persona ante los momentos difíciles, pasando por la confianza para poder llegar a ser feliz. Tanto las olas como los nubes que lo rodean son la representación de la tristeza.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
-Augusto Monterroso

Este micro relato lo he podido interpretar de diferentes maneras, de la forma que más lo he interpretado ha sido pensando en el dinosaurio como una cosa mala, que cada día te afecta y cuando te levantas por la mañana sigue en tu vida.

En mi trabajo he querido imaginar que este dinosaurio es la depresión, por tanto, he querido representar unas pastillas de la felicidad.

Materiales:

Barro
Pinturas

En el boceto la idea principal es un bol de pastillas para la felicidad.

En la elaboración se modifican todos los materiales propuestos escogiendo materiales de reciclaje. Para crear las pastillas lo hacen con silicona, a pesar de ser muy laborioso y lento (tardaba mucho en secar la silicona y dar la consistencia deseada) el resultado es satisfactorio para las participantes

CUANDO DESPERTÓ, EL DINOSAURIO SEGUÍA AHÍ.

- Yo este micro relato lo veo como un niño que lo está pasando muy mal.

En casa los padres discuten continuamente, día y noche, no hay dinero casi ni para comer y el alquiler aún no está pagado

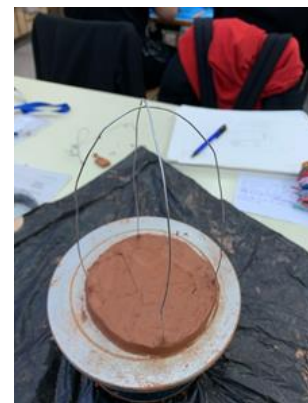
En la escuela no lo pasa bien, ya que hay algunos compañeros que se lo hacen difícil y se meten con su estatura.

El niño solo quiere que llegue la noche y tener unas horas en las que poder imaginar y soñar con su vida perfecta,

pero cuando llega la noche tiene el inconveniente de que en tan solo unas horas sonará el despertador y toda aquella vida ideal finalizara.

MATERIALES:

- 1 caja un poco más grande que las de unos zapatos.
- 1 caja un poco más pequeña como de cereales.
- 1 caja más pequeña y plana que la de cereales.
- 1 caja más pequeña como bastoncillos.
- Plásticos más o menos pequeños para hacer detalles como la luz de noche o el despertador.
- Alambre grueso para hacer los barrotes de la prisión.
- Cartones para hacer la cama y los bocadoillos.
- Espuma para hacer la cama
- Goma eva para los detalles como la manta de la cama

Parte de las dificultades de un niño, sus sueños y sufrimientos.

En la interpretación un niño inconforme con su vida está en la cama, lugar en el que no hay sufrimiento, su realidad es muy dolorosa, tanto en casa como en el colegio.

*¿Olvida usted algo?
¡Ojalá!*

A partir del texto se refleja la relación de alguien que no tiene nada.

Un emigrante, con unos agujeros en las manos, quiere simbolizar “algo que perder”.

Elige cambiar el barro por la plastilina azul ya que le da más fuerza a la representación. Para la elaboración realiza una estructura de alambre en la pieza con la finalidad de dar más estabilidad

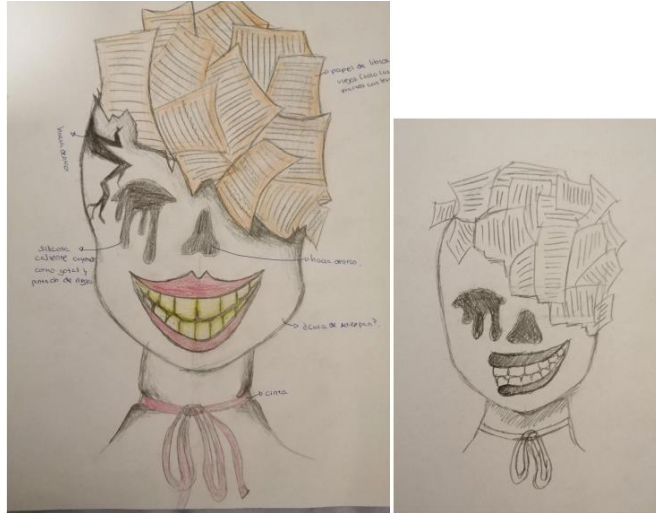

De este trabajo no tengo una foto mejor, para poner. Ni bocetos del proceso.

- ¿Olvida usted algo?
- - ¡Ojalá!

Reflexión

Mi interpretación de este microrrelato es sobre un chico que sufrió maltratos de pequeño. Aunque intenta con todas sus fuerzas sonreír y disimular para que la gente piense que está bien, en él siempre van a quedar todos esos pensamientos y traumas de su infancia.

Materiales

- Libro antiguo
- Pintura
- Cabeza de Porex pan
- Silicona caliente
- Cinta
- Arcilla

Representación de los miedos, de unos pensamientos que le atormentan, simbolizando así la angustia.

Para la representación elige “páginas de un libro antiguo, barro, silicona caliente, pintura negra y pinchos de madera.

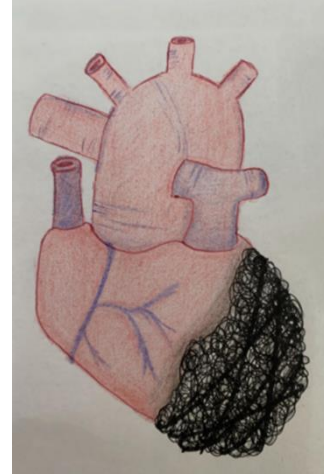
“Cuando el despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”

Yo interpreto que cuando intentas eliminar un dolor, un miedo, una inseguridad o una angustia haces todo lo posible para que se vayan, para sanar, pero por más que lo intentas, si aquel dolor es muy fuerte, seguirá ahí.

Una niña estaba llorando una noche, de pronto sintió un gran dolor en el pecho, se relajó y para intentar parar aquel dolor se durmió, pensando que al día siguiente ese dolor ya no estaría. Cuando despertó aquel dolor aún seguía ahí.

-La parte oscura representa los miedos, angustias, ansiedades...

-Figura en 3D ●

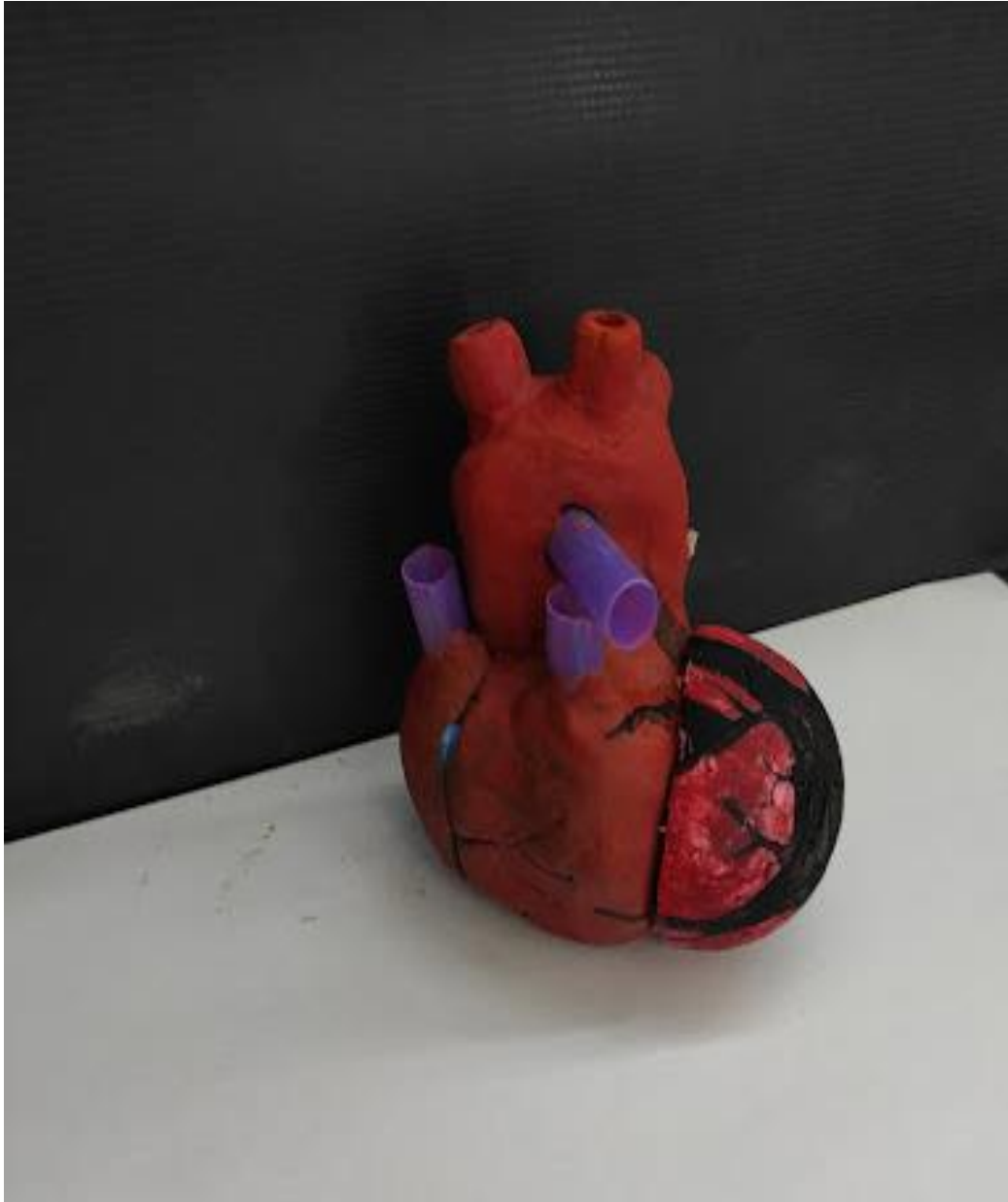

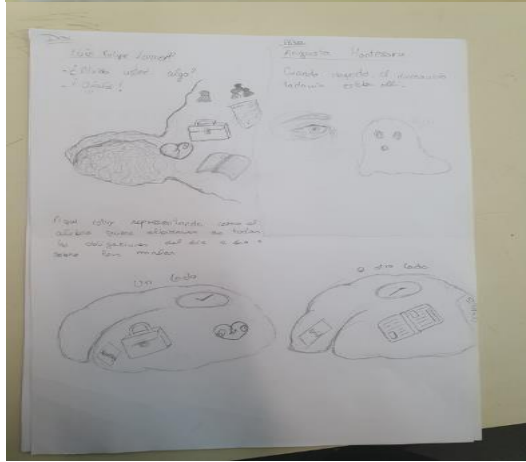
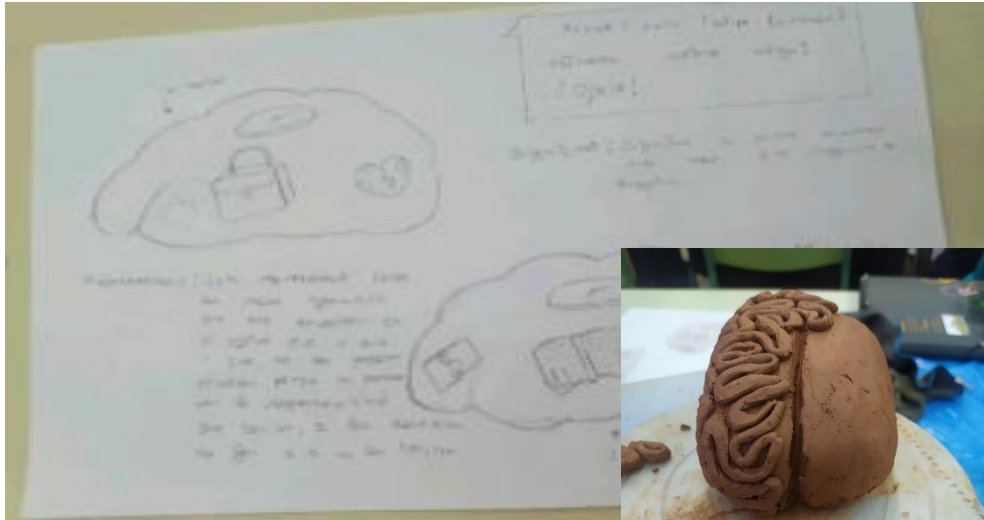
MATERIALES:

- Pintura roja, lila y negra -alambre- barro

Elige materiales sostenibles.

Las manchas en el corazón son la representación de las angustias e inseguridades, interpretando así que “si no te las quitas, se apoderan de ti”.

Representación de las cosas que nos preocupan, que tenemos en la cabeza pero que no compartimos con nadie.

El concepto de las tres fotos va relacionado con los pensamientos suicidas, depresión y como una persona se puede sentir sola, aunque haya gente a su alrededor.

La base principal de la relación entre las fotos es un grupo de música y dos de sus canciones.

Una de las canciones la representa la imagen de la mariposa y la otra canción la representa la ballena.

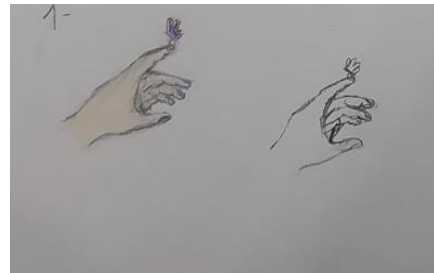
La historia que quiere representar con este proyecto es la historia de un niño y una niña. En esta historia la niña tiene pensamientos suicidas y el niño le pide que no se vaya de su lado.

LISTA DE MATERIALES:

Alambre

Barro

Partiendo de unos videoclips realiza un trabajo sobre la depresión y las dificultades sociales, problemas de salud mental.

Trabajo sobre la depresión y las dificultades sociales, problemas de salud mental.

La mariposa representa una chica con depresión y problemas de salud mental, la mano representa la ayuda de un chico.

Modifican la posición de la mano en vez de ir a buscar la mariposa, la mano acoge, permite descansar a esa mariposa, dejando clara su presencia, su ayuda.

El resto de los materiales representa la dificultad, que no permiten una mejora.

*“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.”
Augusto Montessori*

Reflexión:

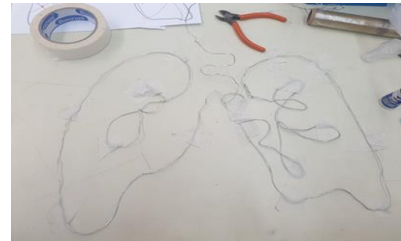
Para mí, este micro relato tiene el significado de cómo te siguen los miedos, la ansiedad y las inquietudes hasta en los momentos en los que intentas evadirte y escapar de ellos. Lo interpreto como la dificultad que existe en cuanto a la superación de tus problemas y también en la búsqueda de las soluciones necesarias para hacerlo.

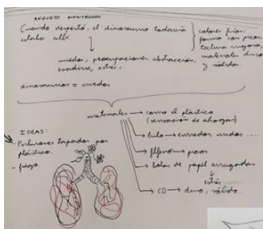
Para representarlo, he elegido hacer unos pulmones. Estos órganos representan la vida, ya que nos permiten respirar, pero en el proyecto, he querido que transmitan todo lo contrario.

Para hacer, la estructura en 3D de los pulmones estaría hecha con alambre y a diferencia de los reales, estos tendrán pinchos.

Con el hilo envolveré la su forma, de manera que queden nudos, representando los líos que nos hace la cabeza cuando intentamos huir de todo lo que nos preocupa. Además, me gustaría incluir el

plástico de alguna manera, ya que es un material que me hace sentir ahogo, como cuando sufro ansiedad.

Por último, en la tráquea introduciría flores sé que significarán el consumo de uno mismo por todos los problemas presentes.

Lista de los materiales:

- Alambre (estructura de los pulmones)
- Hilo (envolver la estructura)
- Flores secas
- Papel transparente/plástico

*Representación de los miedos, de la ansiedad a pesar de querer evadirse.
Los pulmones representan la vida, la respiración. El alambre envuelto de plástico da una sensación de ahogo, que era lo deseado.*

- ¿Olvida usted algo?
 - ¡Ojalá!
- Luis Felipe Lomeli -

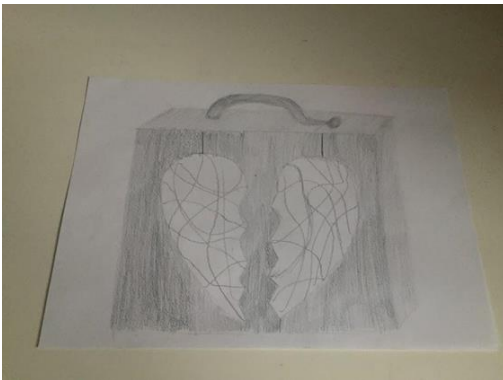
Materiales:

- Barro
- Alambre
- Pintura roja

Lo primero que se me vino a la mente fue una persona que intenta olvidar algo, pero no puede. Así que he dibujado una maleta, ya que siento que esa persona pase lo que le pase en su vida llevara ese dolor siempre y dentro de la maleta un corazón roto.

Sería una escultura de barro y alambre.

estaría el corazón colgando.

La maleta de barro y el corazón de alambre pintado de rojo.

La forma de la maleta sería como una maleta normal, hueca por dentro y ahí

Representación clara de un corazón roto por una relación, el dolor y la distancia.

RESUMEN PROCESO CREATIVO

Les había pedido que realizaran un video en el que quedará reflejado el proceso creativo. Cada alumno/a envió a la profesora el trabajo y ella me lo hizo llegar.

Una vez superadas las incidencias técnicas, me encontré con todo el material final.

El resultado plásticamente no deja de ser sorprendente, pero no menos interesante es el recorrido emocional que han mostrado en el mismo, su implicación y simbolismo.

Podríamos hablar de las emociones, del sufrimiento como hilo transversal en las producciones.

Partiendo de los mismos textos, las aportaciones son personales, diferenciadas, ricas en contenidos y representaciones.

JESÛITAS DE SARRIÁ

Centro de formación profesional grado superior, para alumnos de Integración Social, T.S.I.S. de Barcelona,

Como exalumna de este centro tengo una vinculación muy estrecha con el mismo desde hace años. Participo en la realización de talleres de arteterapia con ocasión de “la Semana de las artes” y en charlas en las que explico mi trabajo como Técnica Superior en Integración Social.

Expuse a la dirección mi propuesta y les encantó, hasta el punto de que me han permitido ajustarla a nivel de horarios proporcionándome un espacio para implementarla.

Esta propuesta es para T.S.I.S. En este espacio estaré sola con todos los alumnos. Además, serán ellos/ellas los que busquen los materiales y la inspiración o motivo sobre el que quieran trabajar.

- 1) 22/10 16 a 18h
- 2) 29/10 16 a 18h
- 3) 05/11 16 a 18h
- 4) 12/11 16 a 18h

En este caso el marco es diferente pues el centro nos cede el aula de arte de bachillerato al no disponer de un lugar específico para el taller.

El taller está dentro de una estructura de FP para futuros Integradores Sociales, que ya han comenzado sus prácticas en diversos centros.

El objetivo es introducir los conceptos básicos tratando de concienciarles de la importancia que puede llegar a tener la creación para su trabajo y su vida personal.

La primera sesión está dedicada íntegramente, como en el caso anterior, a la búsqueda de la inspiración.

Aparecen en ellos y ellas dudas y preguntas. Se sorprenden cuando acepto todas y cada una de sus propuestas, pues considero que todas ellas son muy válidas.

Algunos tardan más que otros en encontrar su fuente de inspiración. A estos los animo a que piensen sobre lo que les gusta, lo que les interesa o preocupa. Mis sugerencias les abren nuevas perspectivas de trabajo y todos y todas realizan bocetos en que plasman la idea escogida.

Termina la sesión y la totalidad de participantes disponen de un punto de partida en el que se han inspirado. Finalmente tienen que pensar qué materiales necesitarán para su construcción y traerlos para la próxima sesión.

La segunda sesión es la **creación**. Aunque debería ser un proceso relativamente fácil, ya que los bocetos y los materiales permiten un claro punto de partida, el miedo y el pudor les paraliza un poco.

El grupo es variado. Mientras algunos/as tienen claro lo que deben hacer y han traído sus materiales, otros compañeros y compañeras se han bloqueado y se replantean la idea supuestamente inspiradora o el pudor las paraliza un poco. Salir de esta vacilación, darse cuenta de que el proceso que lleva de la cabeza (imaginar) a la mano (realizar) es complejo y tiene que pasar inevitablemente por el cuerpo, por una simbolización e interiorización, por hacer suya la idea.

Debo sostenerlos y asistirlos en sus dudas entre otras cosas ofreciéndoles técnicas que les permitan materializar la inspiración como son el collage, la fotografía o el video.

Dedico, como no puede ser de otro modo, más atención a las personas que muestran más dificultad o incomodidad. Opto por ser cuidadosa a la hora de preguntarles sobre el tema elegido. Les interpelo diciéndoles: Si estuvieras llevando un taller de plástica en tu ejercicio profesional como integrador/a, *¿Qué harías tú con los participantes?, ¿Cómo les ayudarías a dar forma, a materializar eso que quieren?* En la mayoría de los casos mis palabras les ayudan a desbloquearse y poder seguir con el trabajo.

Un número considerable de los y las participantes piden *poder continuar el trabajo en casa, argumentando que el entorno y la facilidad para acceder a los materiales que necesitan les facilitarán la tarea. Me muestro de acuerdo, pero pidiéndoles que documenten el proceso para que lo pueda evaluar.*

Las habilidades plásticas del grupo son muy diversas y eso se pone de manifiesto en la fase de realización. Algunos tienen muy claro cómo plasmar su idea inspiradora, hay quien propone realizar un video, otros un rap, pintura e incluso plastilina. El clima de trabajo es muy bueno.

Fase de Transformación

Para facilitar el proceso de realización y superar algunos bloqueos (aunque ellos y ellas debían buscar y traer sus propios materiales) les ofrezco diversas posibilidades, sobre todo cuerdas, telas y otros objetos de reciclaje, para que puedan utilizarlos si lo consideran necesario. Al hacerlo he tenido en cuenta la naturaleza de sus proyectos, pero también he pretendido concienciarles que la creatividad no está condicionada por la escasez de medios, lo que puede serles muy útil en su actividad profesional. El ingenio puede suplir la precariedad de recursos.

En esta sesión, como he explicado en diversos lugares en este trabajo, les pido que modifiquen lo que ya han realizado, estableciendo un diálogo con la obra, que se pregunten:

¿Qué le falta a la obra, qué le sobra, qué necesita? Les sugiero que analicen los materiales que han utilizado para comprobar si su obra es susceptible de admitir, otros distintos a los usados hasta ahora con objeto de que enriquezcan sus producciones.

Se implican mucho en la tarea, se relajan, hablan y cantan mientras se aplican al trabajo, creando un muy buen ambiente.

Pido a la dirección del centro que nos ceda un espacio para dejar las obras, hasta la siguiente sesión para que no tengan que llevárselas a su casa.

Recopilación del proceso: Cada participante del taller me ha enviado las fotografías del proceso de creación a mi correo, con lo que ya dispongo de todas las obras finales y de cómo se ha desarrollado el proceso. Llevo el ordenador a la sesión con la intención de dar soporte a una alumna que ha realizado un video, así como para mostrarles el recorrido que han realizado hasta llegar a la obra final.

El clima sigue siendo muy distendido. Les pido que vayan presentando libremente sus obras. Algunas personas preguntan si es posible no hablar ni comentar lo que han realizado, limitándose a depositarla en el espacio habilitado para ello. Lo acepto, pero constato que es una nueva muestra del peso que tiene el pudor y la reserva en este tipo de actividades.

Las personas que presentan sus obras y explican su proceso me sorprenden gratamente por el recorrido emocional que han realizado, igual que la implicación, el simbolismo y el resultado plástico.

Inspiración:

Esta imagen es sobre un anime llamado "One piece" en el cual, luffy, el protagonista tiene como objetivo encontrar un tesoro. Durante este largo viaje encuentra diferentes camaradas con los que vive diferentes aventuras.

Esta imagen me inspira porque siempre ha estado conmigo en todas las etapas de mi vida, tanto en la infancia como en la adolescencia. Es y ha sido una forma de evadirme de los problemas cotidianos que me surgieran. Esto representa muchos valores que tengo inculcados sobre vínculos afectivos y objetivos en mi vida.

Aparte de esto, me he sentido identificada en muchos aspectos con diferentes historias de los personajes como por ejemplo podría ser la presión ejercida por terceros para que yo consiguiera alguna cosa.

Es una clara historia de superación constante. Los retos y dificultades para conseguir el objetivo final sin dañar voluntariamente a las personas

de tu alrededor. También, dado que es un recuerdo de mi infancia, me recuerda a mí misma y a mi evolución emocional y física.

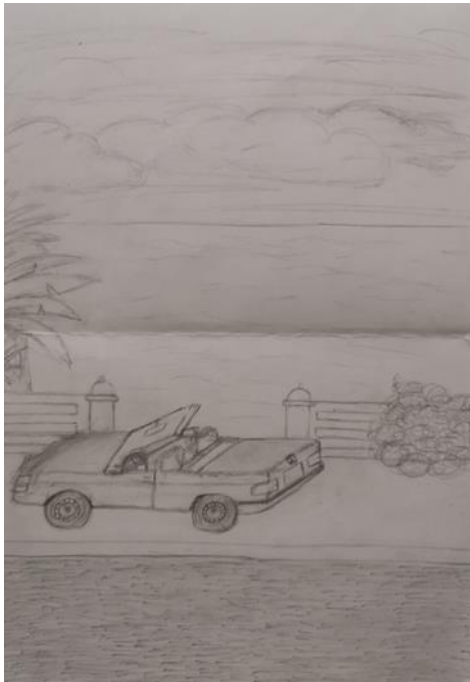
El trabajo es introspectivo, pudoroso. Duda hasta que consigue encontrar cómo plasmar eso que desea. Pide trabajar la obra en casa y traerla para mostrarla en los diferentes momentos del proceso. Mucha dificultad en el proceso de transformación, así que no insisto.

Mi material:

¿Qué me inspira?

Me inspiran una gran cantidad de cosas, una de ellas siendo el tiempo, como cada minuto, cada persona y cada experiencia son temporarias. Todo es temporario. Como en un momento, una decisión lo cambia todo, ¿te vas o te

quedas? A través de los viajes se nos abre la mente y las nuevas experiencias pueden ser nuevos comienzos, nuevas vidas. De la misma manera son una vía de escape, cuando la realidad es demasiado abrumadora como para afrontarla, esos minutos son una pausa del mundo y todo lo que ocurre en él.

Otra inspiración para mí es la naturaleza, como algo que no ha creado el ser humano que vive sin ningún tipo de ayuda sigue existiendo y creciendo, como por arte de magia. El mar, por ejemplo, tiene una fuerza

increíble capaz de destruir poblados en cuestión de segundos, pero a la vez puede transmitir una calma única donde muchos nos evadimos fácilmente. O el sol, tan dañino que hasta puede producir un cáncer, pero tan hermoso en un amanecer o atardecer que atrae a tantos. Esos colores únicos que son imposibles ver de la misma manera en una fotografía y nos obliga a detenernos a admirar las tonalidades de los colores a través de nuestros ojos.

En resumen, el tiempo es lo que en este instante más me inspira, mañana quizás es otra cosa. Quién sabe.

Inspiración

Había sobrevalorado este paso para la creación de mi obra, ya que pensé que simplemente crearía lo que me saliera improvisado en ese momento y ya está; pero hice una pequeña reflexión honesta sobre que me inspira y acabé descubriendo o delimitando nuevas inspiraciones.

Creación

La verdad es que disfruté bastante creando mi obra ya que en el día a día no me doy tiempo para el arte y es algo que me gusta mucho y me desconecta del mundo, tener que hacer esta obra “obligatoriamente” me ha hecho reservarle un tiempo al arte, el cual casi había olvidado. Con la creación me lo he pasado muy bien, considero que he sido creativa y he reflexionado sobre mi gestión del tiempo, porque me molesta no tener tiempo, pero aun así pienso que con una buena organización se puede sacar tiempo para todo.

Final

En el momento de la exposición de la obra estaba nerviosa y mezclé idiomas, pero estuve satisfecha con mi trabajo y contenta al finalizar el proceso. Para mí, la palabra que define el proceso de creación es la creatividad

Para la creación de mi material han surgido 4 etapas, la cual definiré cada proceso con una palabra.

Inspiración → Melancolía

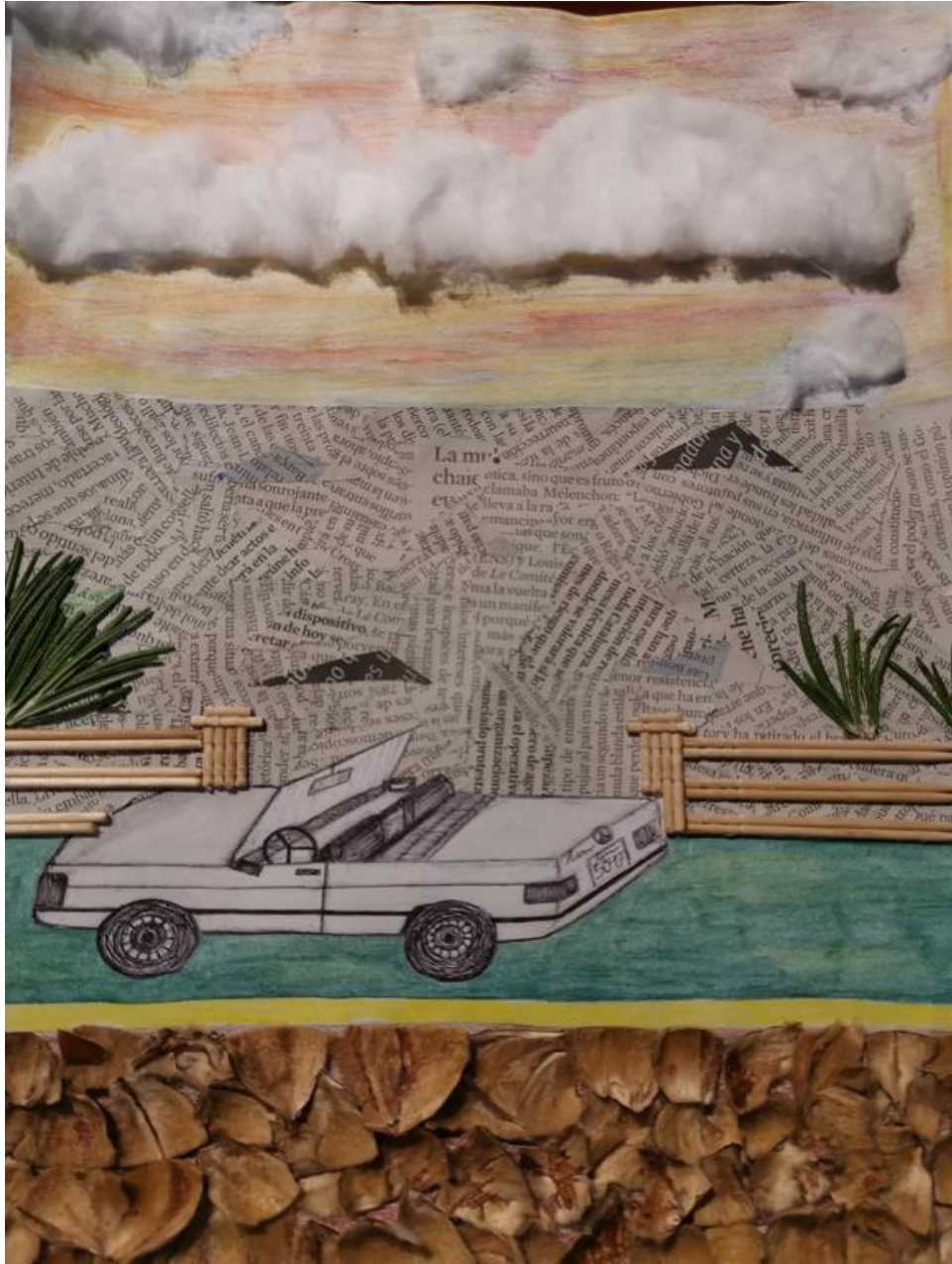
Creación → Imaginación

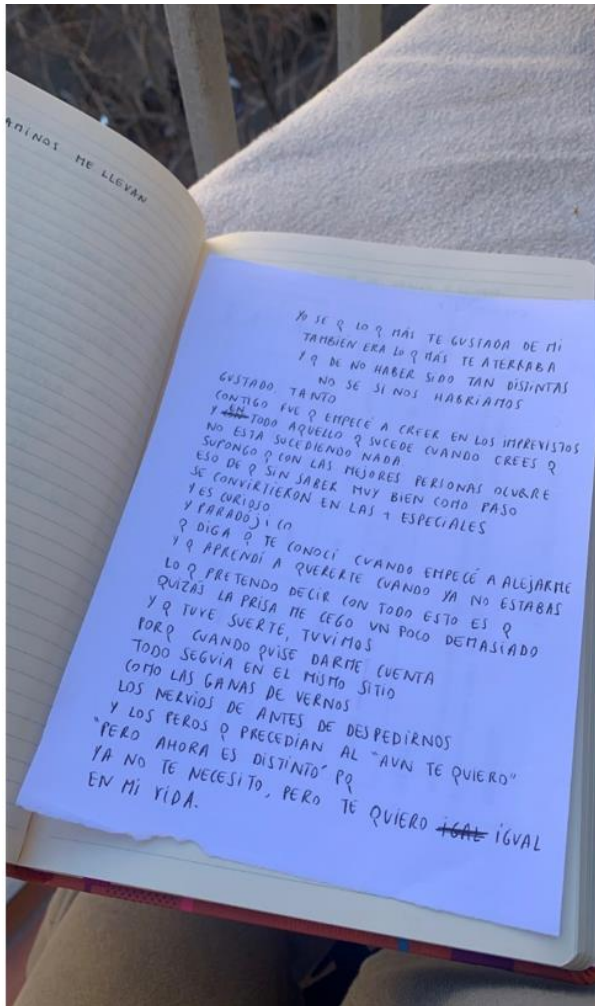
Transformación → Satisfacción

Recogida → Nerviosismo

Realiza cada fase del proceso con mucha introspección, lo que le permite obtener un trabajo de gran calidad plástica, sin limitarse.

La riqueza de materiales que introduce en la obra permite un vaivén desde lo simbólico hasta la ejecución plástica.

El que a mí me inspira es escribir, escribir sobre cualquier cosa, cualquier cosa que me impacte, tanto buenas como malas sensaciones, lo plasmó en un papel.

Estar en la montaña mientras escribo poesía, es lo que a mí realmente me inspira, aquí te dejo una fotografía.

Refleja una escena cotidiana, de su día a día.

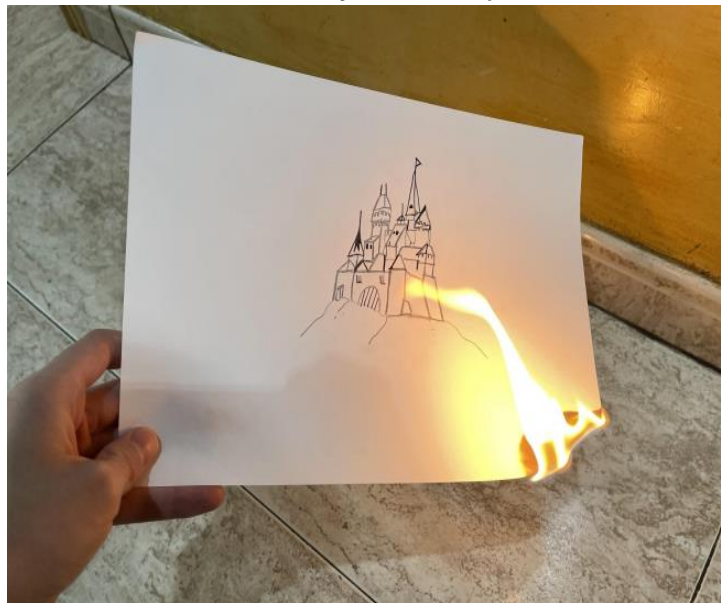
Mi creación está inspirada en el relato de un chico inmigrante que nos explica la importancia de encontrar para cada persona su identidad y lo que eso representa para cada persona.

He querido crear la identidad representada en un castillo porque, así como los Castillos medievales si no sabes donde ésta y no lo buscas, no lo encuentras.

Hasta que no haces un recorrido y tardas un tiempo en hacer el camino para encontrarlo no lo podrás ver jamás.

Después es muy importante el relato de este chico ya que nos hace conocedores de lo que viven las personas migradas, él en su país sabía que era y tenía una identidad creada pero cuando tuvo que marchar y llegó a Catalunya vio con el paso del tiempo que no había vuelto a tener la misma y la había perdido.

Lo he querido representar con una escena del castillo quemándose, entre llamas, porque una vez construyes algo se puede deshacer para volverlo a construir.

Al contar su obra relata el impacto que le causó un chico marroquí al construir un castillo de arena, cuando le propusieron hablar de su identidad. Evocando esa historia, recrea ese castillo y su destrucción, quemándolo.

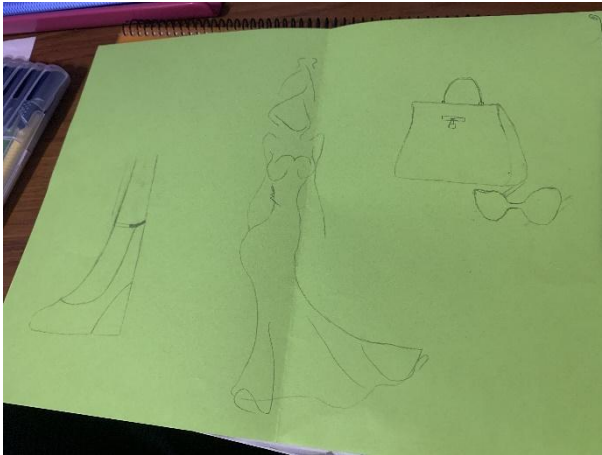
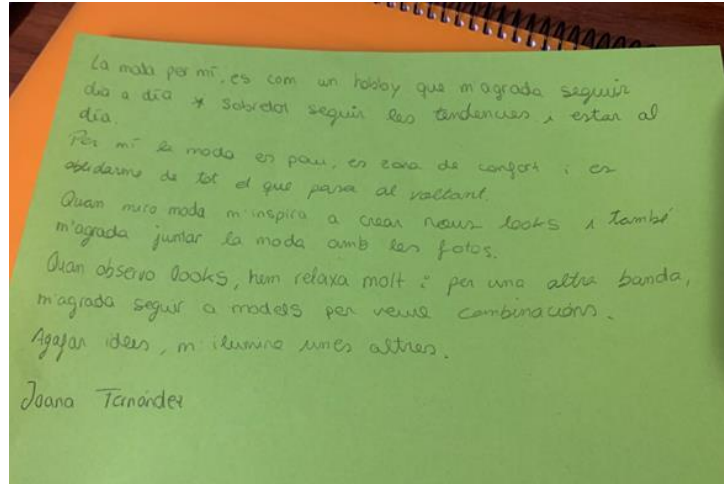
Confecciona el castillo con materiales de reciclaje. Es un ejemplo de la importancia del proceso creativo, a veces más importante que el resultado final.

Realizado desde la introspección, ejecuta un trabajo que le permite recordar algo vivido y hacerlo evolucionar, apropiárselo y así realizar una reinterpretación usando materiales comunes. Una obra llena de simbolismo encuentra referentes propios y los coloca en "su propio castillo".

En el proceso de creatividad me he sentido muy cómoda ya que nunca había hecho una obra de esta forma, creando lo que yo quiera, lo que me inspire o me guste más. Ja que lo que hagas si para ti tiene sentido, está bien y no hay nadie juzgando ni diciendo lo que está bien o está mal.

Una palabra de cada que define el proceso:

- Inspiración: pensar en mí y reflexionar
- Creación: dejar llevar la mente
- Recogida: satisfacción

Logra partir de algo cercano, de “lo que le gusta”. Poco a poco realiza el proceso de creación dando lugar a una evolución de su trabajo inicial, pasando del dibujo al volumen, realiza esta representación/composición, vive cada fase del proceso como facilitadoras.

Actualmente, estoy haciendo las prácticas de Integración en una escuela ordinaria.

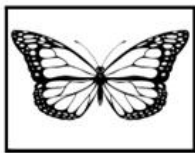
Mi función es acompañar a niños/as de diversas edades, muchos de ellos tienen TEA, por eso, después de un mes desarrollando mi rol profesional, poco a poco, la curiosidad de saber sobre personas que presentan este trastorno ha ido creciendo.

Hace un par de semanas, la integradora a la que acompaño me recomendó un libro, lo estoy leyendo y me aporta aprendizaje, inspiración e interés.

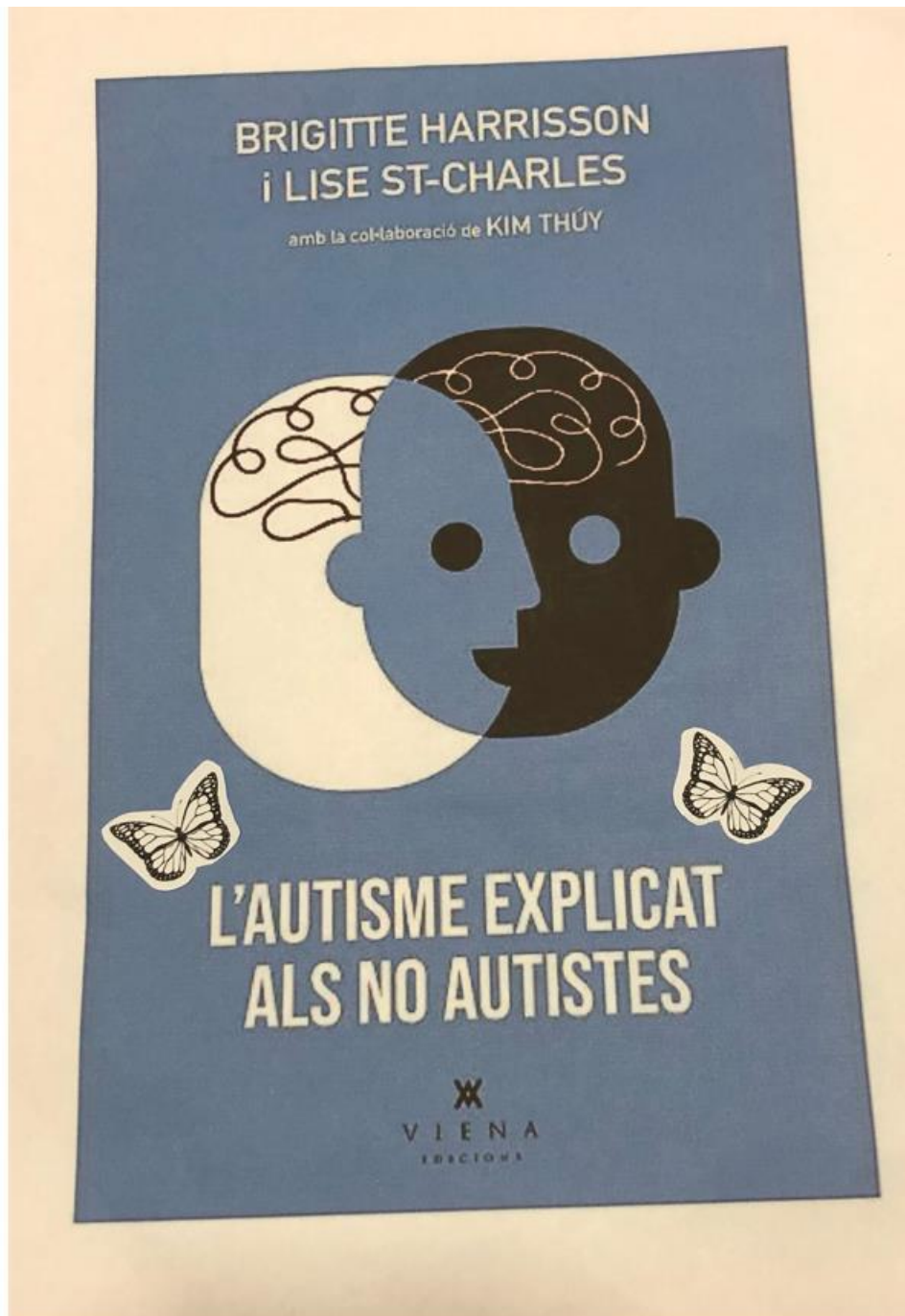
Mi idea es dibujar la portada de este libro introduciendo ciertos elementos. Estos elementos serían:

Un dibujo de dos mariposas y las coordenadas de un lugar. Para mí, estos elementos representan motivación, inspiración, seguridad y ayudan a mi crecimiento personal y profesional.

A continuación, pondré las imágenes del libro, de las dos mariposas que querré dibujar y de las coordenadas.

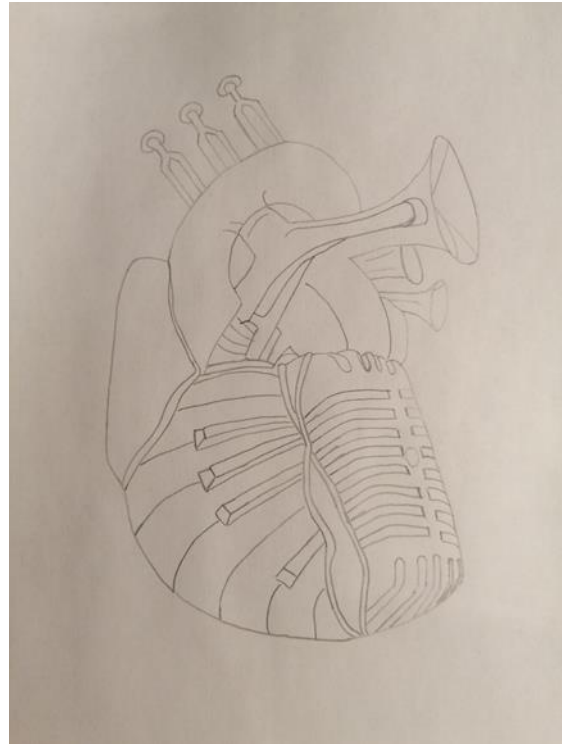
41°46'12"N 2°54'30"E

Me he inspirado en la música, ya que me motiva y es una ayuda según mi estado de ánimo.

He pensado en la figura del corazón, ya que según como me siento escucho un estilo de música u otro.

Además, he querido llenar el corazón con los instrumentos que me gustaría aprender a tocar en un futuro (el piano, la trompeta y el trombo) aunque también hay un micrófono que es simplemente estético.

Resumen:

Después de las sesiones que hemos tenido, si hubiera de recoger algunos de los impactos sobre la experiencia, diría que ha sido un aprendizaje muy enriquecedor.

La primera sesión estaba dedicada a la (Inspiración), resumiéndola en una palabra sería: estímulo.

La segunda sesión (Creación) sería: esfuerzo.

La tercera (Transformación): mejorar.

Y la cuarta (Resumen): satisfacción

El proceso queda claramente reflejado en su trabajo. En cada etapa se ha permitido ir más lejos y el resultado simbólico pasa a tener un contenido plástico en el que las diferentes técnicas enriquecen el resultado.

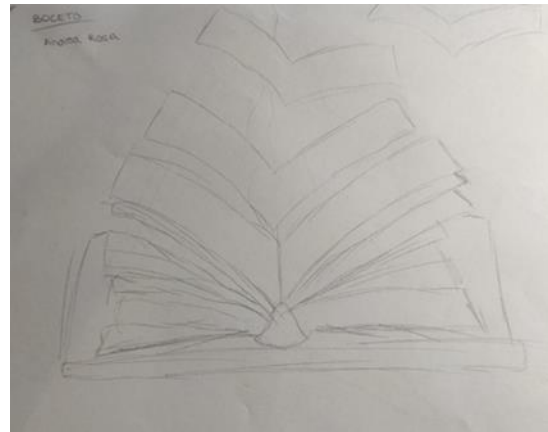

Inspiración

La idea que he tenido es hacer una representación de eso que me inspira, enfocada a una creación que simbolice un libro abierto al que las páginas se le van volando (representando para mí el conocimiento extraes de un libro).

Yo personalmente siempre que necesito inspirarme sobre alguna cosa, lo que hago es buscar ideas, ejemplos para tener de guía, por tanto, leo estas informaciones.

Por tanto, me he podido dar cuenta finalmente que siempre me inspiro por alguna cosa que acabo leyendo. Este es un borrador rápido del que posteriormente será mi creación.

Tengo pensado hacerlo en una hoja Dina A3, un dibujo hecho en colores, aunque aún no se si colores de madera, ceras o acuarelas o quizás un mixto de los tres.

Durante este taller en la redacción de nuestra creación individual, he podido experimentar diferentes emociones, a lo largo de las diferentes etapas que hemos ido trabajando.

La primera sesión, se llamaba inspiración, está para mí ha sido la sesión más difícil, le di muchas vueltas, no estaba segura de lo que quería plasmar ni de como lo haría. La sesión me puso muy nerviosa, finalmente me dejé llevar. Y pude ver como una idea que al principio no la tenía muy clara, y no parecía que pudiera salir, gracias a las diferentes etapas lo pude llevar a cabo y la creación final ha estado mucho mejor que la idea inicial.

En la segunda sesión, disfruté más, ya que tenía la idea clara y esta parte de dibujar y pintar me gusta y me relaja.

En todo momento ha sido una creación que no estaba pensada al 100% he ido acoplando a la obra eso que sentía.

Y como en la última sesión antes de la reflexión, la sesión de la transformación pensaba que sería muy difícil, ya que no tenía ninguna idea, y pensaba que me

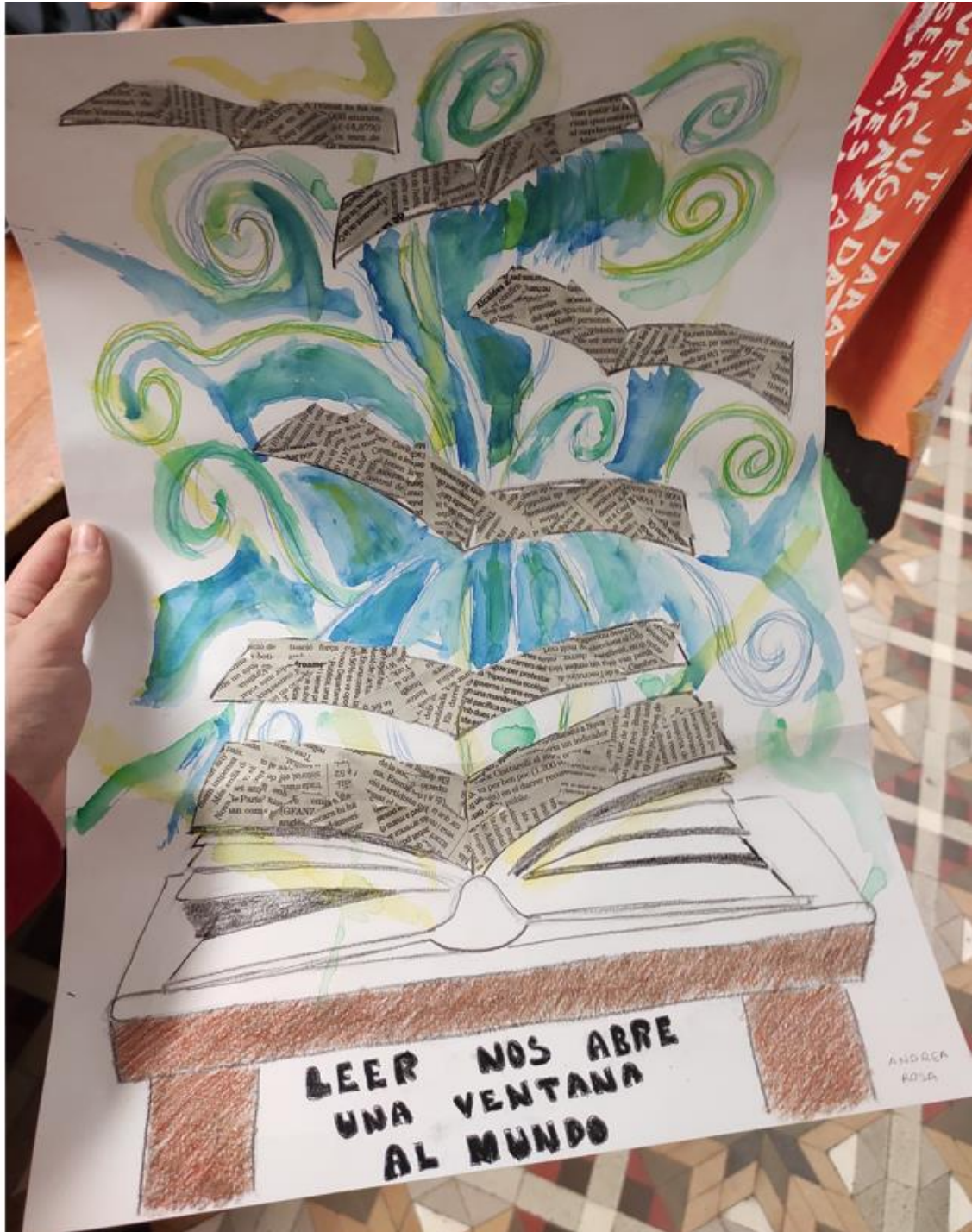
bloquearía como al principio de la primera sesión.

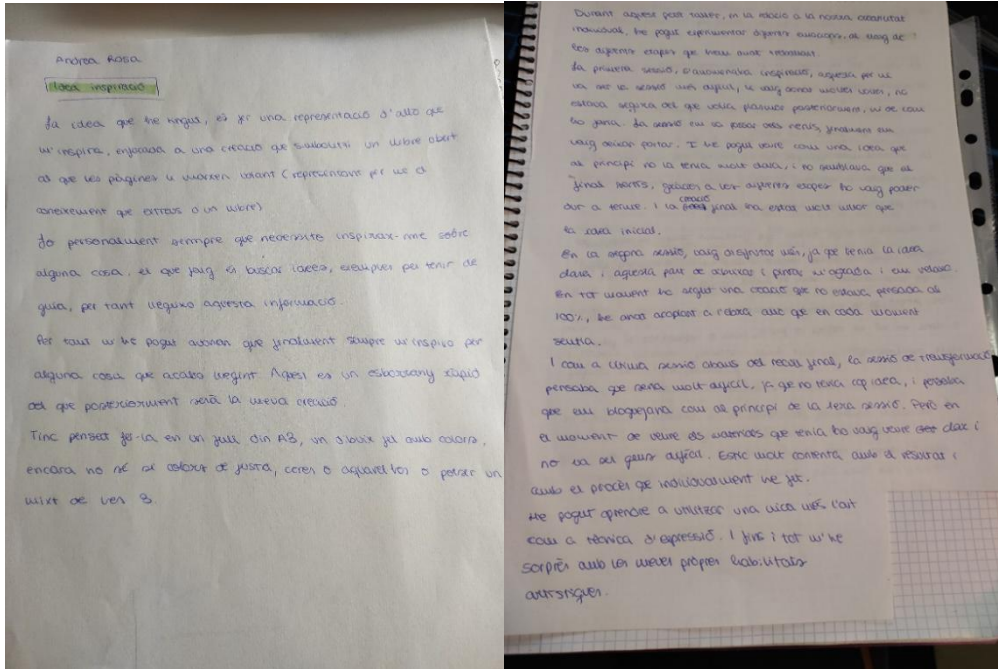
Pero en el momento que vi los materiales que había lo tuve claro y no fue difícil.

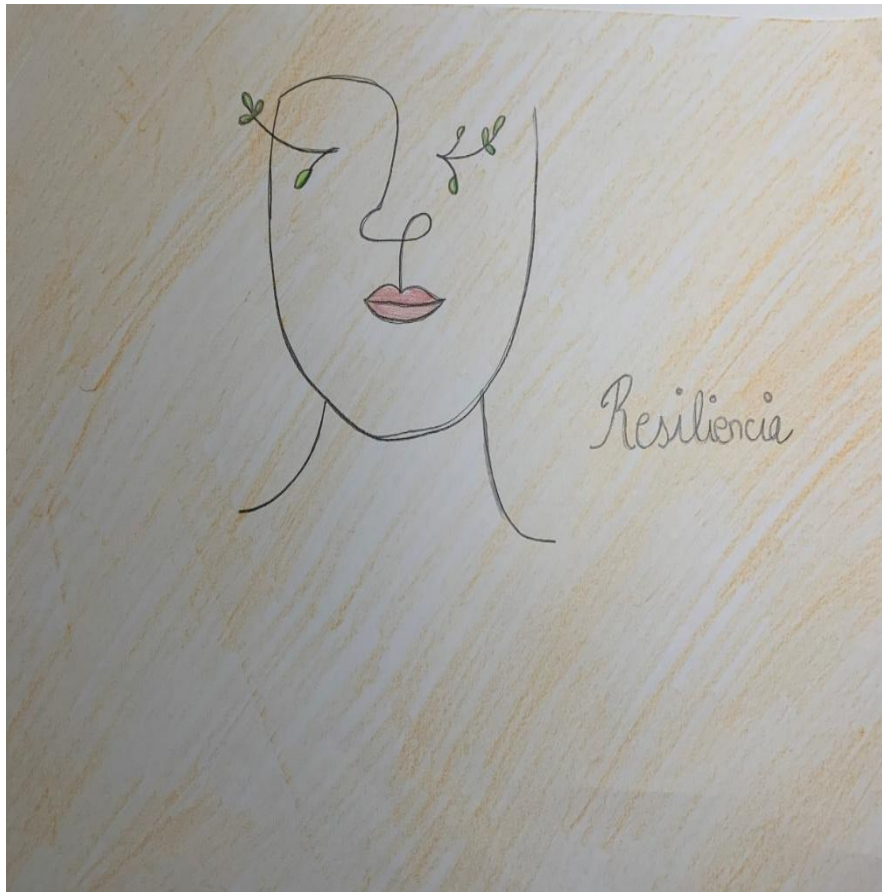
Estoy muy contenta con el resultado y con el proceso que individualmente he hecho.

He podido aprender a utilizar un poco más el arte como técnica de expresión y hasta me he sorprendido con mis propias habilidades artísticas.

El proceso de simbolización deja claras las etapas que se han propuesto en el espacio. Conseguir profundizar en eso que desea conseguir.

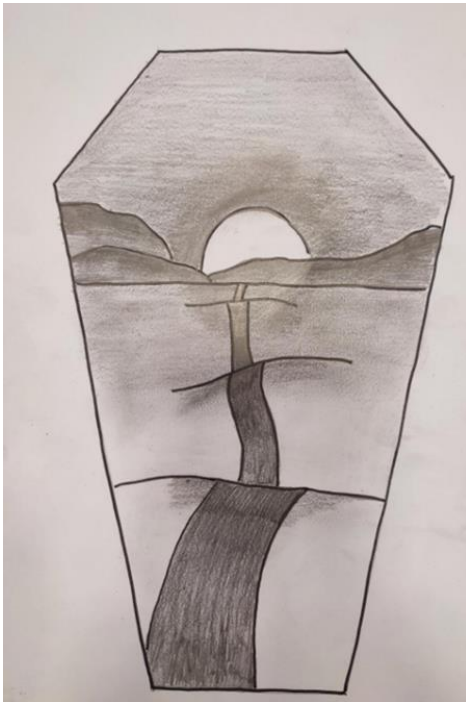

Me he inspirado en el día de mi muerte, qué pensamiento sería el último antes de morir y dejar el mundo, con un paisaje que a mí siempre me ha relajado entonces sería como una manera de descansar en paz.

La puesta de sol es como los últimos rayos de sol hasta lo que sería cuando doy el último suspiro y me voy.

El último día de mi vida.

La creación que hice representa el último día de mi vida.

A mí me encantan las puestas de sol, es algo que me relaja y creo que como último pensamiento porque sería como un cierre antes de irme de la tierra.

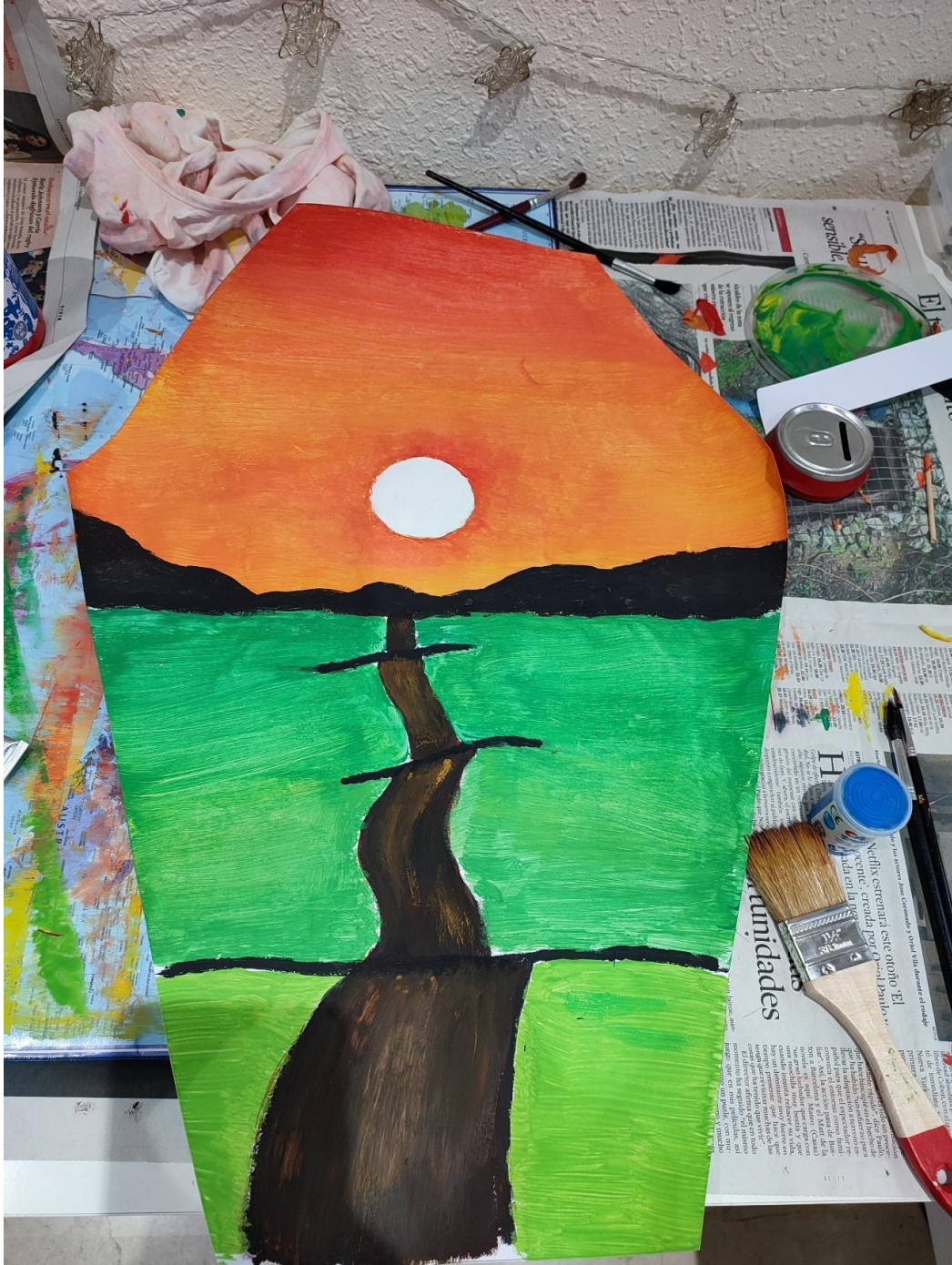
También he puesto una frase de una canción que me gusta mucho que se llama "Que falta de respeto- Carla Morrison". Y la frase dice: Un día te darán esa jugada. Venganza no será, es solo Karma. A mí esta frase creo que dice mucho, todo lo que yo haga seguramente

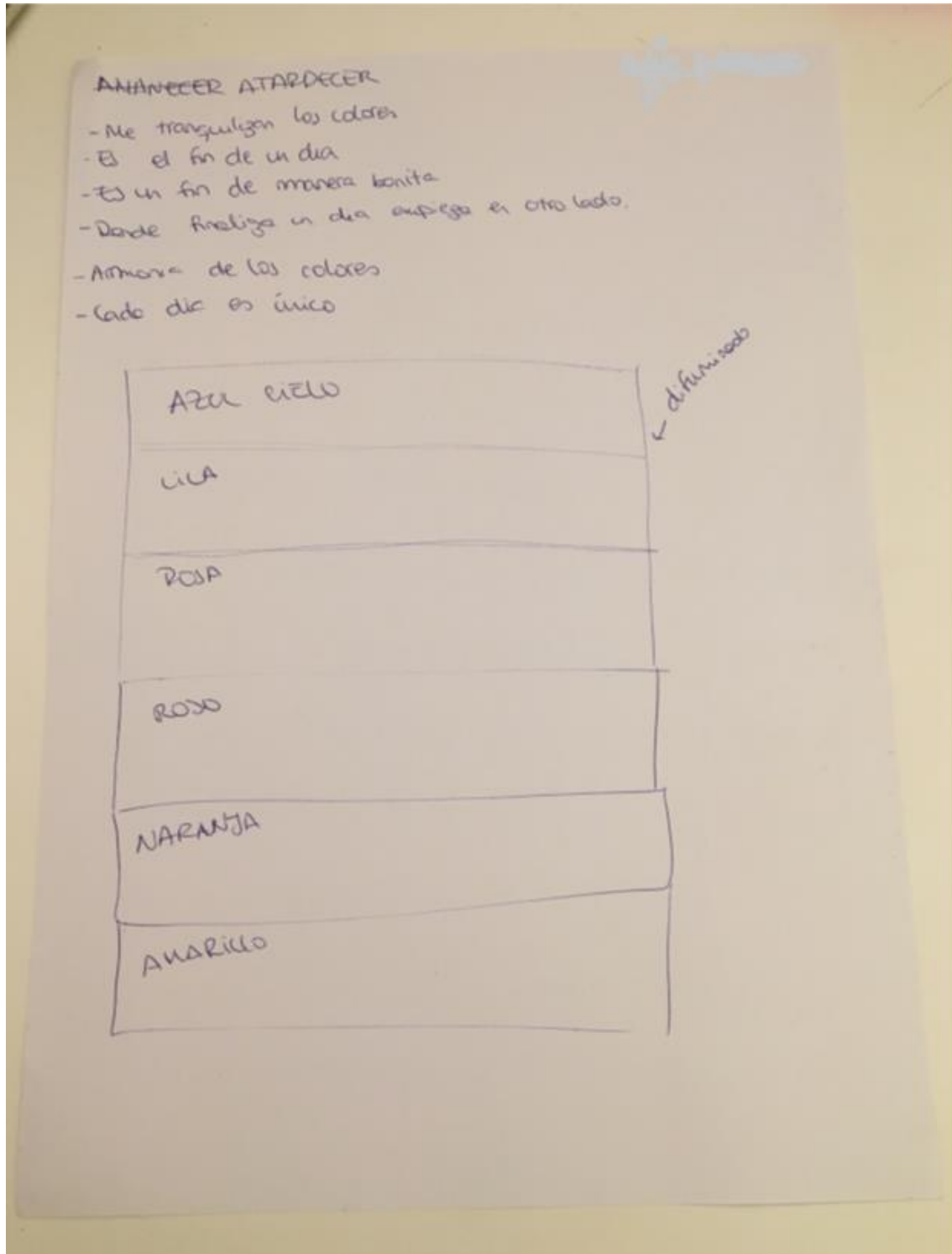
a lo largo del tiempo me volverá de alguna manera u otra.

El camino sería todo el trayecto de mi vida que he hecho.

Este boceto lo haré con una cartulina DN3 y con pinturas y la tumba con cartón y decorada.

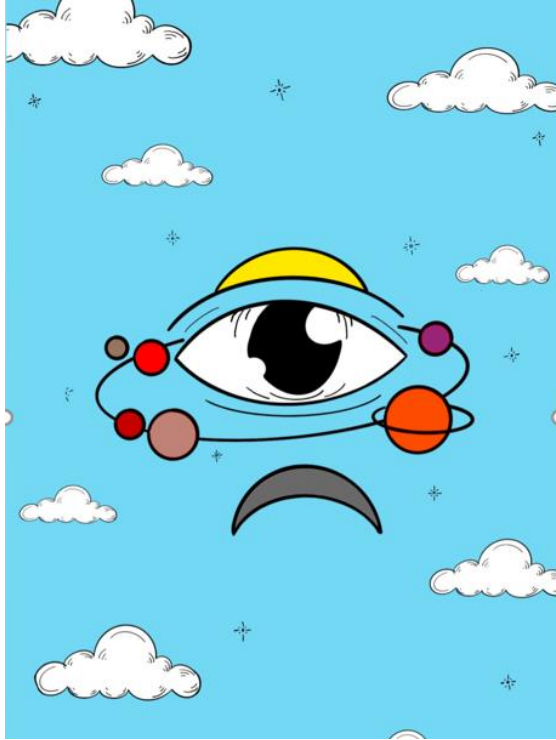
Realiza todo el proceso con una gran implicación, trae los materiales al aula.
Sabe lo que quiere y busca como realizarlo, sin olvidar las etapas de cada sesión.

Explica poco de su obra, pero deja claro su interés por el proceso e introduce la fotografía como herramienta de trabajo.

Inspiración:

Mi inspiración es mi vida personal ya que he pasado situaciones difíciles y me he antepuesto y he seguido, y siempre que dibujo me suelo expresar dibujando ojos ya que me parece la mayor fuente de expresión, ya que las miradas hablan solas

Comparte su trabajo desde lo más íntimo, representa una identidad, una emoción.

¿Qué me inspira?

Lo que a mi inspira es la vulnerabilidad. De hecho, creo que es una fortaleza.

Para hacer mi obra me basaré en tres preguntas:

- ¿Qué es ser vulnerable?

Tener la fortaleza (a veces me potencia) conocer la propia herida, la propia vida.

Tener el “poder” de colocar esta herida en su lugar. Sanar la herida.

- ¿Quién se siente vulnerable?

Toda persona porque toda persona ha estado herida en algún momento de su vida.

- ¿Dónde nace la vulnerabilidad?

La vulnerabilidad nace del corazón, del corazón desgarrado. El yo individual que esté herido. La herida no se cura, se cierra. Deja una memoria, un recuerdo que activa la parte reptiliana del cerebro.

Sobrevivir es esencial y se evita la parte herida para hacerlo. Aparece la vulnerabilidad escondida: no se toca, no se habla, es la herida que trabaja detrás del telón.

¿Cuál es mi obra?

Mi obra será un cortometraje. Será un resumen de pequeños videos e imágenes acompañadas con música. La intención es representar la vida, la vulnerabilidad de la vida y la vida vivida desde la vulnerabilidad como fortaleza.

Por eso tomaré imágenes de sesiones fotográficas hechas con anterioridad, videos hechos por mí de recuerdos y sensaciones que me evoquen mi vulnerabilidad y música que me guste y me ayude a vivir la vulnerabilidad como fortaleza.

Las 4 palabras para las fases son:

- inspiración: sumergir
- creación: comunicación
- transformación: adaptación
- finalización: exponer/ mostrar

Mi opinión es que el taller está bien para introducir a cualquier persona y que descubra su parte artística. Disfruté mucho haciendo mi creación y exponiéndome y me sirvió para ampliar mis gustos creativos.

En la primera sesión participa bastante, cuando le sugiero que puede escoger cualquier soporte pregunta si “puede realizar un video”. Tiene muy claro lo que quiere hacer y le animo a hacerlo.

En la fase de transformación se niega a modificar nada, dice “que el resultado está bien así, no hay nada que modificar”. Respeto su decisión.

Trabaja entre la dicotomía de mostrar / exhibir y un cierto “pudor” frente a mi mirada, no me permite que realice fotos de unos textos que ha expuesto: “no quiere que circulen”. Borro delante de ella las fotos realizadas.

Trabajo de gran calidad plástica.

Dejo su enlace para la visualización:

<https://vimeo.com/manage/videos/659403097/privacy>

Para mí este dibujo significa las dos partes que hay en mi interior. Es como una lucha entre la razón y la pasión.

A mí me inspira mucho la música, por las mañanas, cuando hago deporte escucho canciones y me siento contento y con energía. Me surge una emoción de alegría que en el dibujo hace referencia a las notas musicales.

El rostro humano del dibujo está hecho con una sola línea, representando la sencillez y dando poco valor a lo material y físico. Con eso quiero decir que lo superficial no es lo importante y para mí no es inspirador, se ha de intentar mirar más allá de las palabras y las acciones.

Por otro lado, tenemos unas cadenas que representan lo que como a personas estemos ligados y predestinados; en la sociedad, el trabajo, la familia... Con esto no quiero decir que sean cosas malas, pero sí que nos condicionan a pensar y gestionar nuestro futuro. Por eso nombraba la lucha entre la razón, hacer las cosas que tocan, o la pasión, hacer las cosas que queremos.

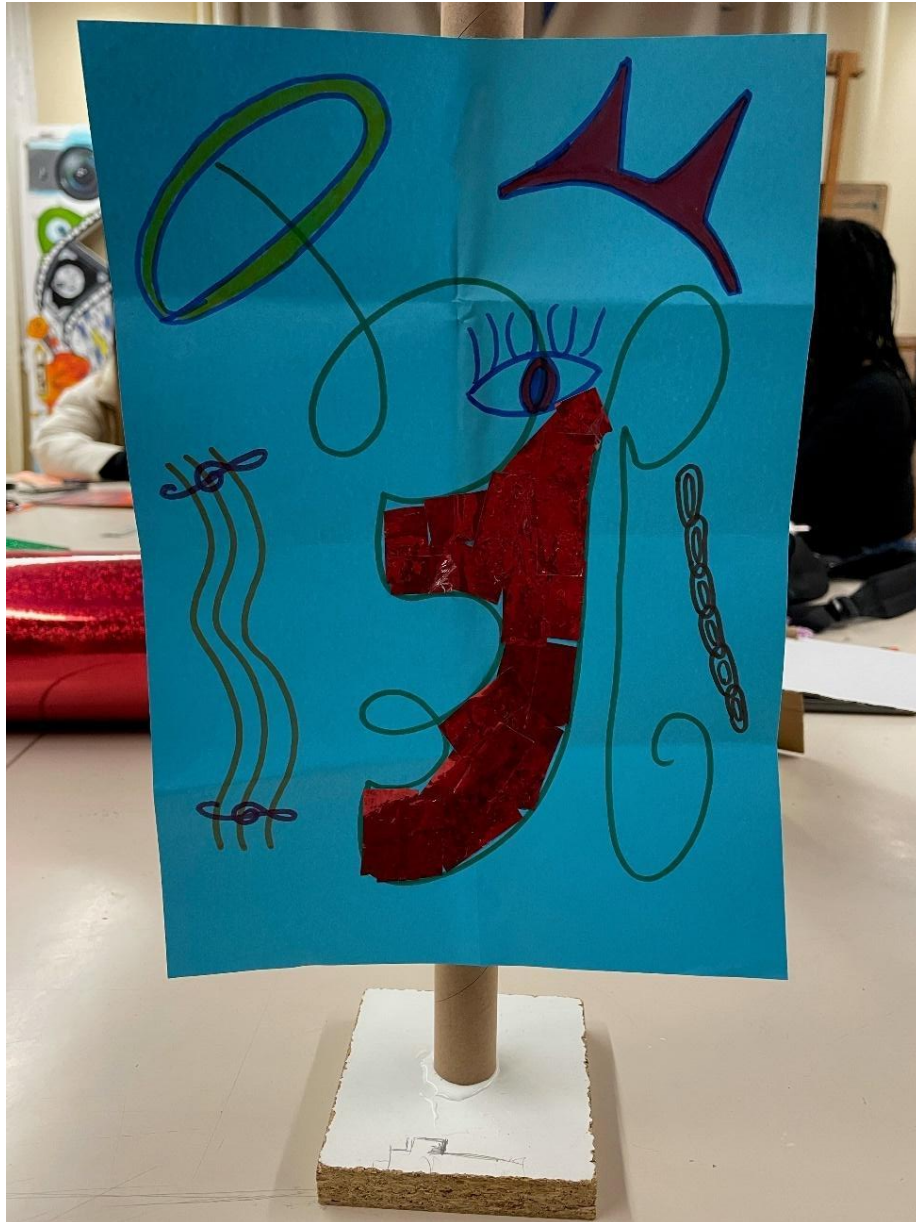
Para acabar quiero explicar las partes sobre el dibujo.

Por un lado, he dibujado un círculo amarillo representando la parte más angelical de las personas y por otro lado están los cuernos representando el demonio. Creo que a todos nos han enseñado a que hacen referencia estas dos temáticas directa o indirectamente y para mí es interesante agregar estas dos ideas relacionadas con el conflicto.

Mi reflexión final se inspira en una mediación entre dos partes opuestas de mi interior.

Seguramente eso puede estar reflejado en otras personas y creo que es importante tener presente en la vida diaria nuestros conflictos internos.

Le ayuda partir de lo cercano como inspiración, eso le permite repetir un gesto que le hace eco, y que en las diferentes fases del proceso irá evolucionando.

Lo que quiero representar tiene que ver con el estado de la emoción de sensibilización, impotencia y dar valor a la situación que hay desde hace unos años y cada vez más, las personas que hacen estos procesos migratorios por diferentes motivos, sobre todo las que van en patera a través del mar. Es un estado emocional que siempre me ha angustiado y me ha preocupado, ya que tengo una gran empatía hacia estas personas, y que es un tema que toca la parte emocional del estado de vulnerabilidad y la falta de todos estos derechos humanos que no se realizan.

Lo que quiero representar es un escenario en 3D, así que quiero hacer un barco con papel de diario, que dentro del barco habrá tres personas; un hombre, una mujer, y un bebe que estará entre los brazos de la mujer, el hombre y la mujer tendrán una mano levantada, pidiendo ayuda y el hombre con la otra mano agarra una cuerda gruesa de lana roja. La cuerda gruesa de lana será larga y saldrá de la barca, en esta cuerda habrá diferentes formas cuadradas, en estas fotos salen escenas de gestos que ha hecho la ONG Open Arms. En la parte delantera del barco irán pegadas unas frases escritas por mí: "Los territorios son una línea imaginaria que el ser humano se ha inventado por su interés. Pero en realidad nada es de nadie. "

Los materiales que necesito son:

2 trozos de plastilina de color negro, 1 plastilina de color roja, 2 hojas de papel de diario, 4 fotos pequeñas d'Open Arms, una cuerda gruesa de lana roja y otro hilo fino y tijeras, papel blanco y un rotulador negro.

Recapitulación = Aprecio

Durante todo el proceso me he sentido cómoda en todos momentos, sobre todo se me ha hecho dinámico y he podido aprovechar muy bien el tiempo en el aula. Cuando entraba al aula a la hora de hacer estos procesos he sentido tranquilidad conmigo misma. Transmitir lo que sentía a través del arte, que es una de las cosas que más me gusta y que más me construye como persona. Para mí es una de las habilidades que más fácil y mejor se me dan y creo que he podido reflejar mi esfuerzo y sentimiento sobre la obra. Sobre todo, aceptando todo

aquel recorrido que había de ir haciendo para concienciarme que era una cosa que me conmovía, en la vida real me preocupaba.

Pero sí que es cierto que me esperaba la obra final un poco mejor, si soy exigente con mis cosas y de alguna manera siempre busco la perfección en las cosas, pero también me he dado cuenta de que lo que sale también está bien, que si

era consciente que había trabajado con ganas y es aceptable.

Realiza cada etapa del proceso con una gran destreza e introspección, consigue llevar a cabo eso que desea.

Hay que destacar la implicación y ajuste de todo su proceso escultórico, sin olvidar la calidad plástica.

Representa con claridad cada parte, trabaja desde sus preocupaciones, sus emociones, sus intereses. Pas del volumen a introducir la fotografía, para terminar, construyendo una composición, llena de contenido simbólico.

Mi idea final ha sido intentar dibujar lo primero que me pasaba por la cabeza, sin intención de dibujar nada concreto. He intentado dejar la mente en blanco, pensar lo menos posible y la primera idea que me ha aparecido, plasmarla en el

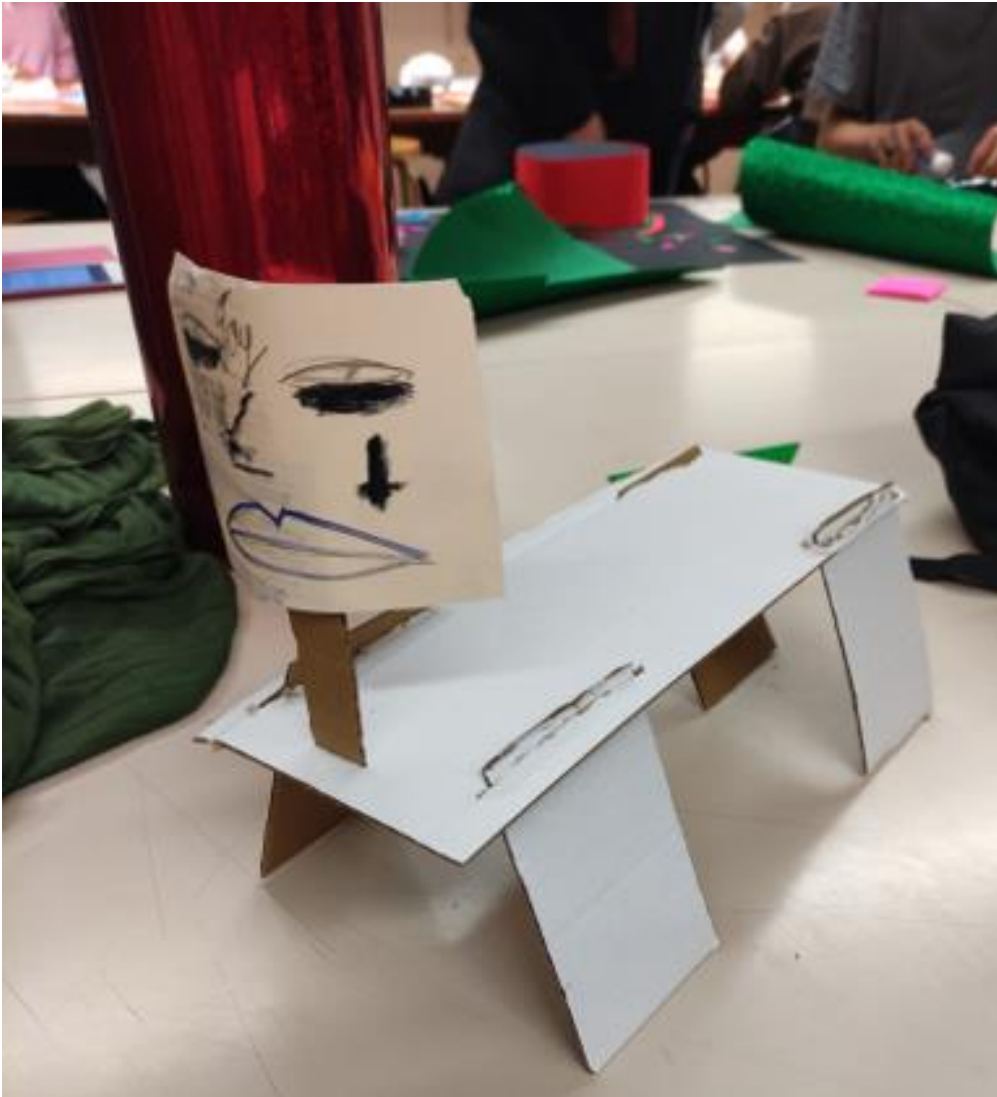

papel sin preocuparme de dibujar algo sin sentido. Al principio solo dibujaba caras, pero finalmente, al insistir, he encontrado alguna manera de expresar mis pensamientos de otra forma.

El resultado final me gusta porque me transmite una sensación difícil de describir, pero agradable, sobre todo me gusta el objetivo de no forzar la idea para dibujar, ha sido posiblemente el primer dibujo de mi vida que me gusta.

Gran implicación, que desemboca en un resultado final que representa eso que ha elegido en otro plano, el volumen.

Este es mi dibujo.

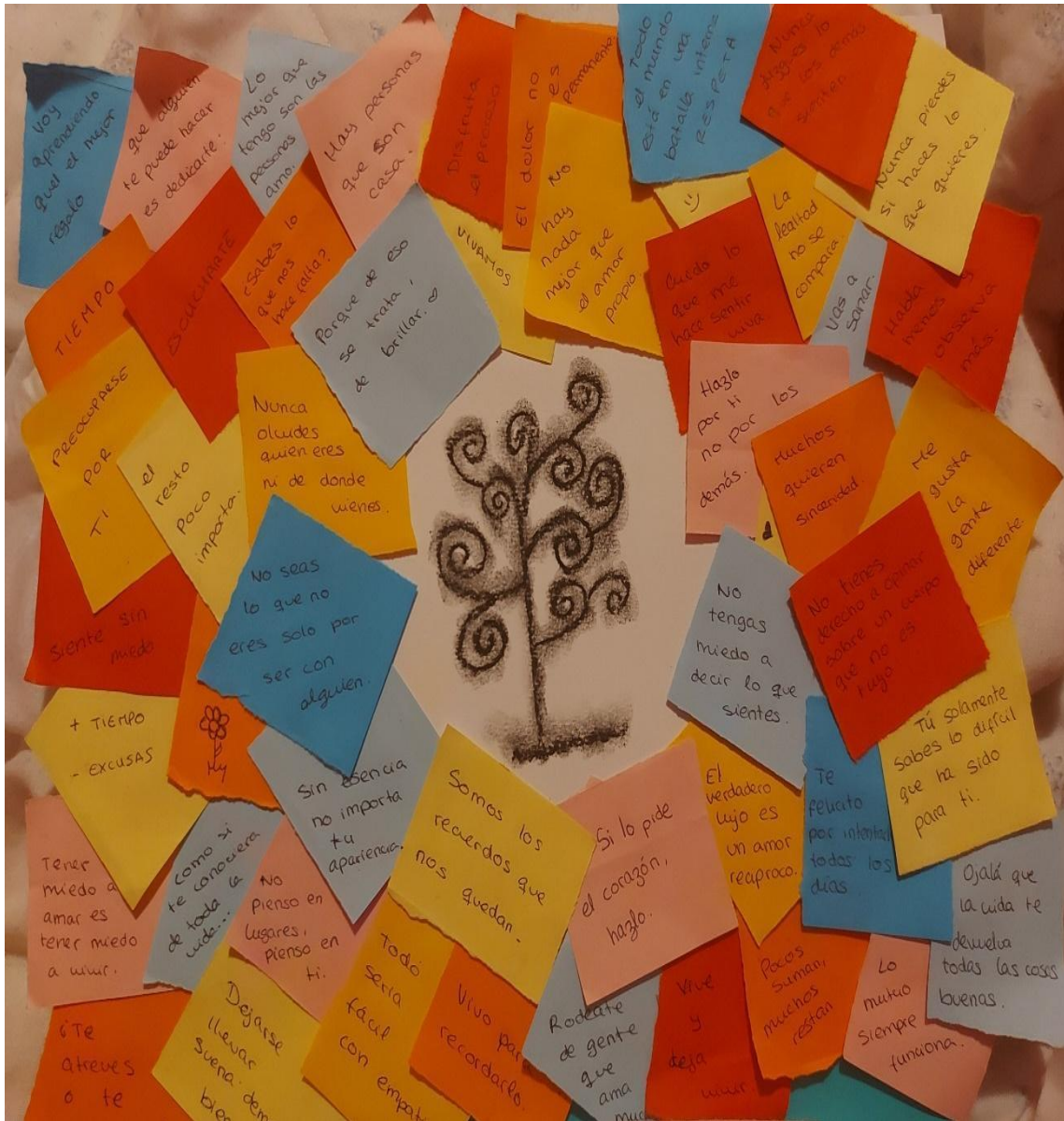
Lo crearé a través de un collage, uniendo con diferentes colores.

Lo que necesitaré será: hojas de colores, tijeras, pegamento, y una cera de color negro.

Lo que me inspira es el contraste que hay en diferentes momentos de la nuestra vida, los estados de ánimo que pueden cambiar en segundos.

Escribe eso que quiere, lo que le preocupa.

Con claridad, da sentido aportando el color mediante el collage.

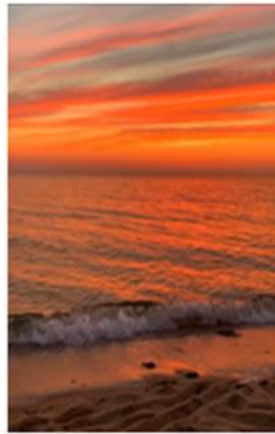
El mar me transmite paz, calma, podría estar horas y horas viendo como el agua llega a la orilla en pequeñas olas, su olor y su sonido me relajan.

Cuando estoy dentro de él me siento libre, esa sensación de estar flotando me hace desconectar.

Lo que más me gusta es su fortaleza cuando hay oleaje, por mucha intensidad que haya dentro del nunca llega a desbordarse, sino que vuelve a su punto inicial. También me gusta su calma cuando el agua está tranquila.

El atardecer también me inspira. Considero que nunca hay dos iguales, que cada

uno es especial y tiene su propia belleza.

El hecho de que pueda formarse en el cielo esa

imagen me parece increíble y a mi parecer pienso que es super bonito. También podría quedarme horas viéndolo.

Por lo tanto, la idea de estos dos conceptos combinados entre sí sería mi máxima inspiración ya que me transmiten una paz completa.

Haciendo esta reflexión, me he dado cuenta de que realmente las personas somos un poco así, cuando he hablado del mar parecía que estuviera describiendo el interior de alguien y cuando hablaba del atardecer parecía que estuviera hablando del exterior o físico de alguien.

Me gustaría crear un collage con imágenes diferentes que he encontrado:

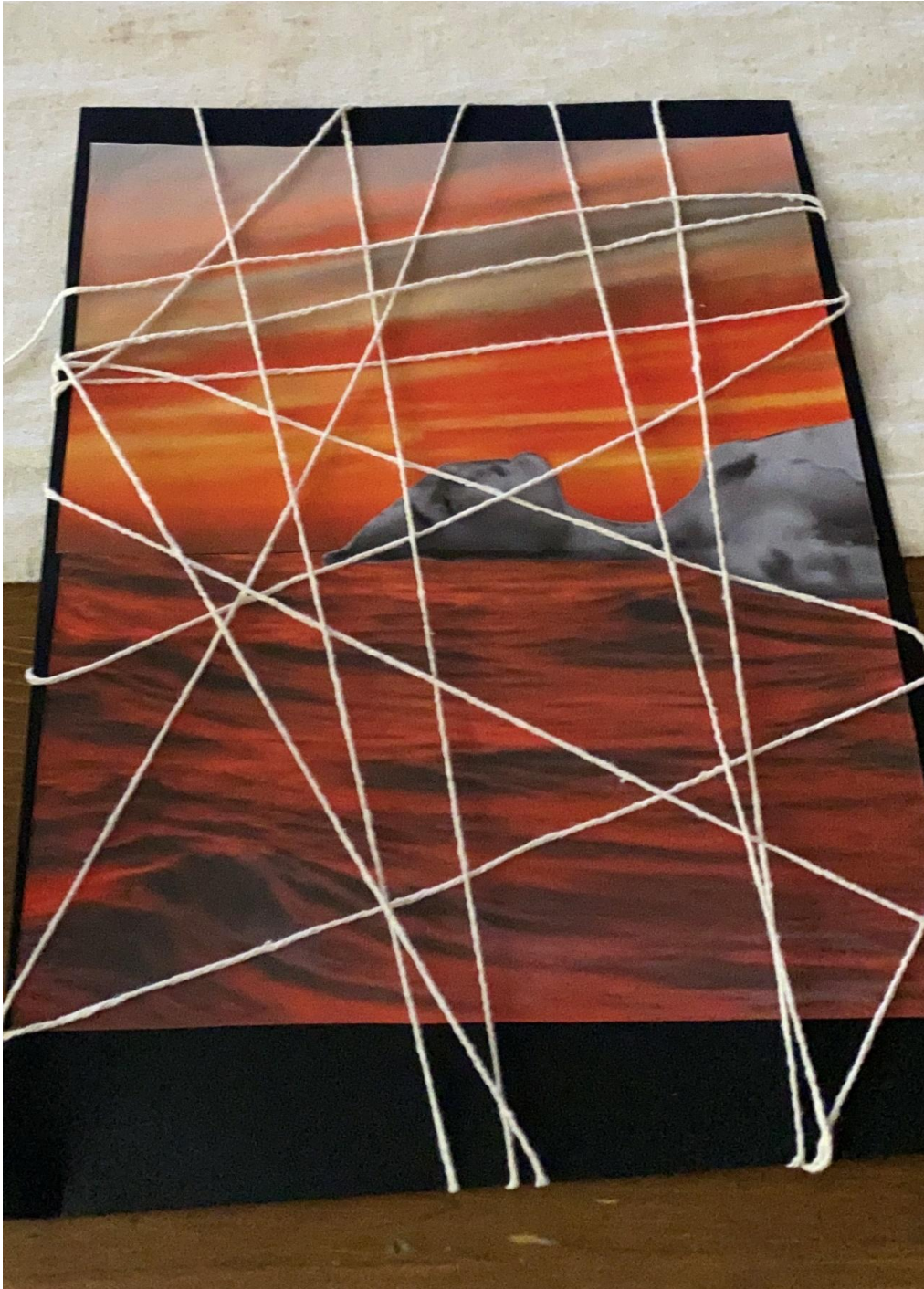
Combinar el cielo de una imagen, con el agua de la otra y la persona flotando.

Este proceso me ha hecho darme cuenta de cómo a través de otra vía que no sea la oral se puede transmitir todo lo que tienes dentro.

Al principio me costó arrancar, al final he podido plasmar lo que quería en mi creación y me siento satisfecha.

- 1)INSPIRACIÓ - LLIBERTAT
- 2)CREACIÓN - IMAGINACIÓ
- 3)TRANSFORMACIÓN - PERSPECTIVA
- 4)CIERRE - EXPOSICIÓ

Recorrido que pasa por la introspección llegando a la ejecución plástica en la que hace de manera clara una unión de eso que desea, poniendo el broche final en la transformación permitiéndose así una nueva ejecución y proporcionando a la obra otra mirada, otro lenguaje plástico.

Echo de menos tus miradas de reojo, echo de menos tu piel acariciando la mía, echo de menos tus labios rozando los míos. Echo de menos tu voz, tanto que me olvido de la mía, intentando repetirme que ya no te quiero. Echo de menos cada estrofa de canción que cantábamos juntos a pleno pulmón. Echo de menos encontrar la solución entre tus lunares y recordar cada uno de esos lugares donde no importaba el tiempo y nos sentíamos jóvenes. Echo de menos los diciembres, los labios fríos y cortados, los días de lluvia encerrados. Las duchas infinitas y secarte el pelo. Acabar un polvo y sentirnos en el cielo. Echo de menos recordar que tenía 18 y tu 19, porque la vida cambia y el amor nos duele.

En la primera sesión pregunta si su obra puede ser un Rap, me parece un buen punto de partida y le pido que vaya un poco más allá y encuentre una imagen que de soporte a su aportación musical.

Añade esta flor como imagen que acompaña el texto.

Las dos imágenes pretenden representar el sentimiento de superación; el

propósito es encapsular la sensación de sobreponerse, salir de dentro de uno mismo para rebasar una emoción, situación o costumbre.

La imagen que contiene una ola representa una oposición más pasiva; el mar naranja, cálido, es cómodo. Se necesita una violenta

mano roja para poder arrancar a la persona de este mar de calma y comodidad, donde, sin saberlo, se está quedando cada vez con menos oxígeno.

La imagen de una masa de músculos representa la oposición más activa; los músculos del cuerpo de la propia persona son los que no la dejan respirar; representaría, por ejemplo, la paradoja de haber de contrarrestarse a uno mismo para cambiar aspectos de la propia personalidad.

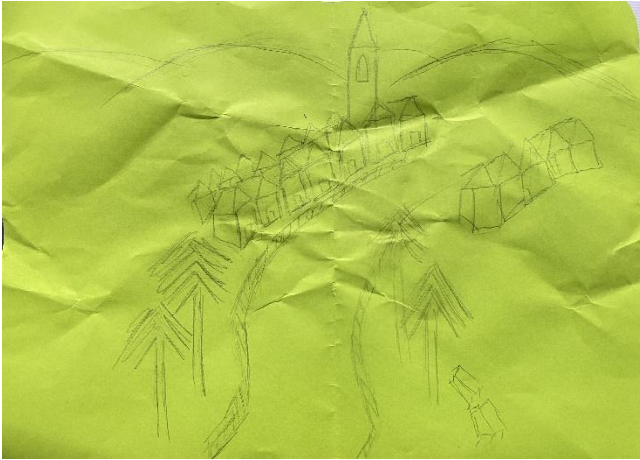

La manera como he pintado las dos imágenes también es

simbólica; el rojo siempre representa tensión concentrada y determinada, y el naranja oposición lánguida y engañosa.

La aportación de materiales va dando nuevos significados a la obra, que pasa por diferentes etapas, hasta su transformación.

Después de pensar en lo que me inspira he llegado al pueblo de mi niñez, ya que fue un antes y un después en mi vida.

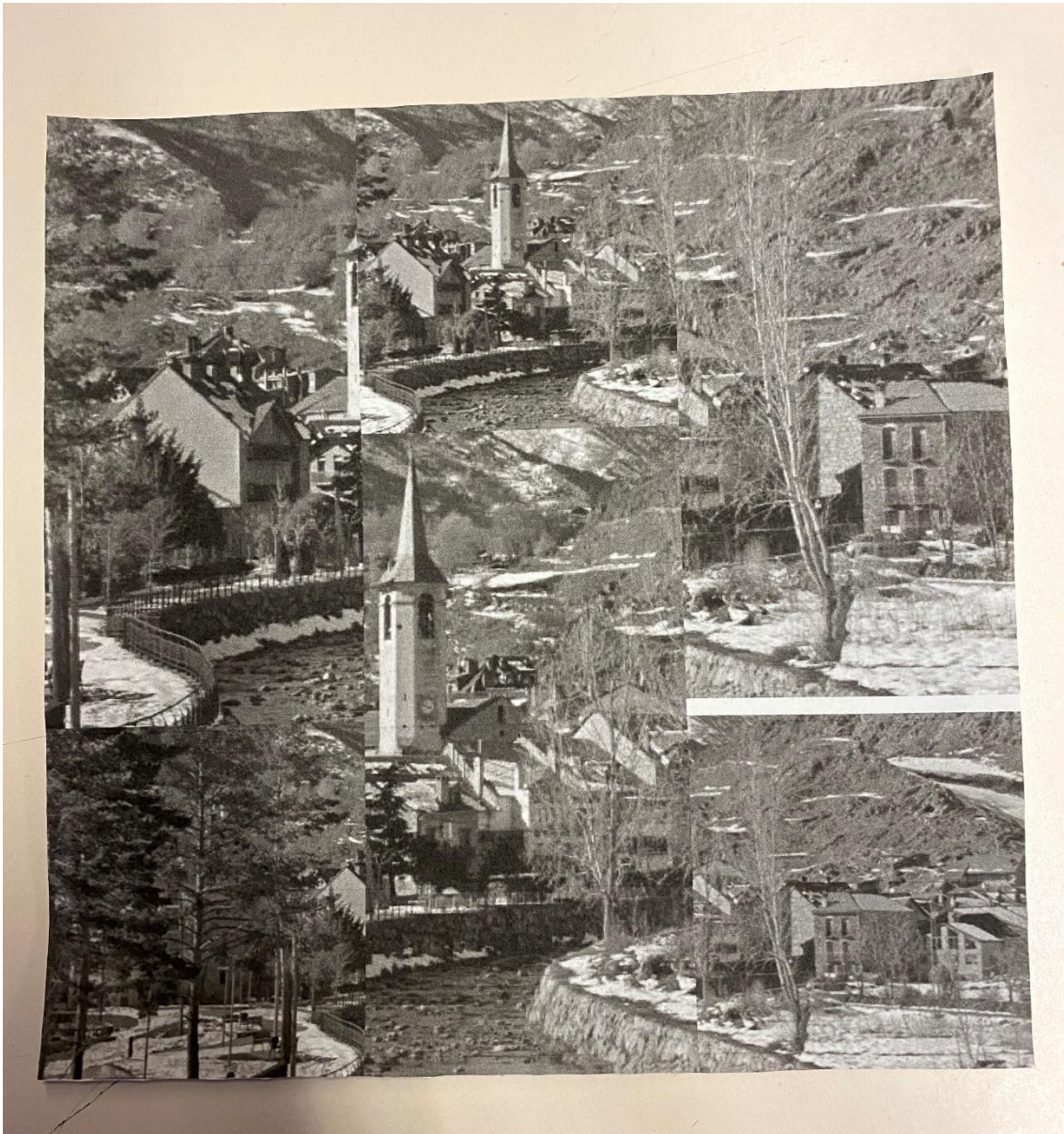
Es un collage de un pueblo en los Pirineos, Esterri d'Àneu, el cual fue el pueblo donde pasé toda mi infancia y me trae mucha

felicidad al ver imágenes, recuerdos y nostalgia.

Lo he querido expresar en blanco y negro, ya que da una perspectiva diferente, al llevar casi 8 años sin ir, quería transmitir muchas emociones al contar mi historia de lo que yo he vivido.

A mí me inspiran los paisajes de Menorca, el olor y el sonido del mar y mirar como el sol se pierde en el horizonte.

A pesar de las dificultades expresadas realiza un recorrido plástico en el que casi no deja que la acompañe debido al pudor que le aparece a mostrar eso que hace.

¿Qué quiere decir para mí el esfuerzo?

Voy a un cau. Hay niños/as de 5 a 18 años que van a pasárselo bien. Está dividido por grupos, desde 5 a 8 años, de 8 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17 de 17-

18/19 y, a partir de ahí, están gente como yo. El cau es como una escuela moral, donde aprendes a construirte a ti mismo, una cosa es crecer físicamente y otra de la

manera que lo hacen en el cau.

Las personas que configuramos el cau enseñamos valores.

Proceso de creación ¿Como me he sentido?

Como me he sentido yo durante la creación no ha sido una tarea fácil de descubrir ya que cuando se trata de hacer cosas artísticas tengo el convencimiento que tengo dos partes completamente opuestas, la primera

es que pienso que yo no estoy hecha para lo artístico y la segunda sería que cuando de verdad me inspiro no me veo capaz de crear cosas creativas.

Tengo que reconocer que esta vez me ha gustado mucho ya que nos has hecho un acompañamiento muy bueno siendo muy flexible y eso en cierta manera ha influido en que haya acabado teniendo una buena inspiración.

CREACIÓN DEL MATERIAL

- Grupos de personas pintadas en una cartulina grande
- Representar los valores en forma de dibujo alrededor de las personas.

Material:

- Cartulina

El collage le permite encontrar esas imágenes que le ayudan a representar eso que necesita.

PROCESO DE CREACIÓN

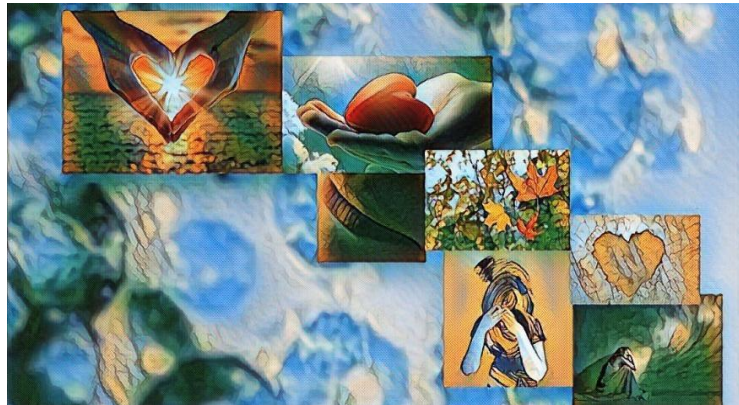
INSPIRACIÓN

La primera idea de crear una obra me lleva a una implicación apasionada y a un trabajo de fiel comprensión del arte como expresión vivencial. Busco intuiciones profundas y pongo relevancia en elementos típicos del día a día para que se convierta en una narrativa en donde se manifiesten tensiones inconscientes que muestran el mundo interior de donde han surgido las primeras ideas de la creación. Es un intento de hacer comprensible eso que siento vivamente como sentimiento y que el papel y el color son medios de expresión externa.

CREACIÓN

Esta imaginación o visión de la realidad es un mensaje inocente. Es una manera de compartir sentimientos y abrirme para mostrar mi mundo interno que me permiten construir un puente con los otros.

Me enfrento a la creación de una obra que quiero que sea original. Que sea sutil y transmita alguna emoción de mi vivencia.

Querría que fuese impactante para los compañeros o que les facilite entender el mensaje que quiero transmitir.

Busco crear con imágenes eso que palpita vivamente dentro de mí que he trasladado en palabras.

TRANSFORMACIÓN

¿Y que busca obra? Quizás una manera de conectar con el mundo interno de los otros. Es como volver a encontrar un espacio común que nos reconforta y nos hace sentir que tenemos un lugar común al que todos pertenecemos.

Por eso busco transformar la obra con materiales que nos sean comunes y puedan representar mis vivencias internas. Encuentro los elementos de la naturaleza como los constituyentes más claros de eso que vivo internamente. Soy naturaleza y somos naturaleza y todo lo que es naturaleza habla también de nosotros.

RECOPIACIÓN

Veo la obra realizada y me pregunto, ¿eso es arte? La sencillez de un color y de una forma como expresión de vivencias y experiencias vitales.

Así he intentado crear yo. He querido expresar una visión sensible del mundo humano. Por medio de los recursos plásticos y lingüísticos. He creado alrededor de una idea plasmando emociones, percepciones y sensaciones. He intentado nutrir mi alma y el alma del observador. Crear un placer estético.

Para mi este proyecto en el que hemos participado me ha hecho empeñarme en potenciar las poquitas capacidades que tengo para expresarme a través del arte y me ha parecido algo interesante, lo definiría como “exploración”. Mi creación es básicamente la imagen del rostro de una chica acompañada de la palabra resiliencia, que hace referencia a tener la capacidad de salir de una situación difícil mucho más fuerte y saber afrontar estas situaciones con fuerza, lo he querido relacionar con las “lágrimas” que le salen a los ojos del rostro de la chica, que son como una especie de rama de árbol floreciendo, para hacer referencia a que todas estas situaciones duras y difíciles te hacen crecer.

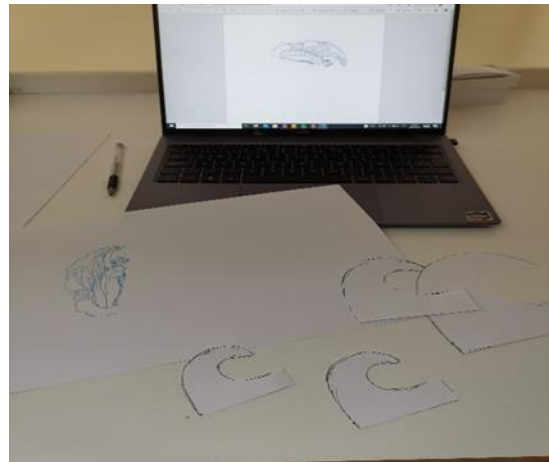
Ha sido una lástima haber podido asistir solo a dos clases de cuatro que has dado, pero ha sido un placer igualmente

Recorrido desde los textos a la evolución de materiales y representaciones, en un gran recorrido simbólico.

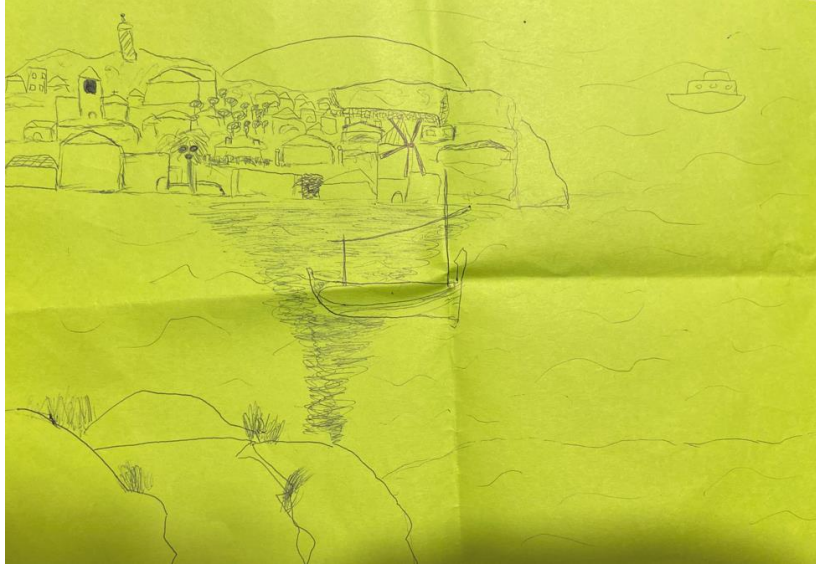

A la hora de crear, las emociones son mi inspiración, es lo que me mueve, por eso lo que quiero representar son las diferentes emociones que una persona puede llegar a tener, también quiero representar que todas las emociones son correctas y válidas y se pueden sentir todas ellas en un mismo momento. Para poder representar mis emociones lo quiero hacer a partir de la naturaleza ya que está en constante cambio y transformación y cada transformación es bella sea como sea igual que las emociones.

Por eso haré unas olas con una mujer transformada en una de ellas, lo plasmaré a través de la tela con diferentes recortes y lo coseré en una camiseta o sudadera.

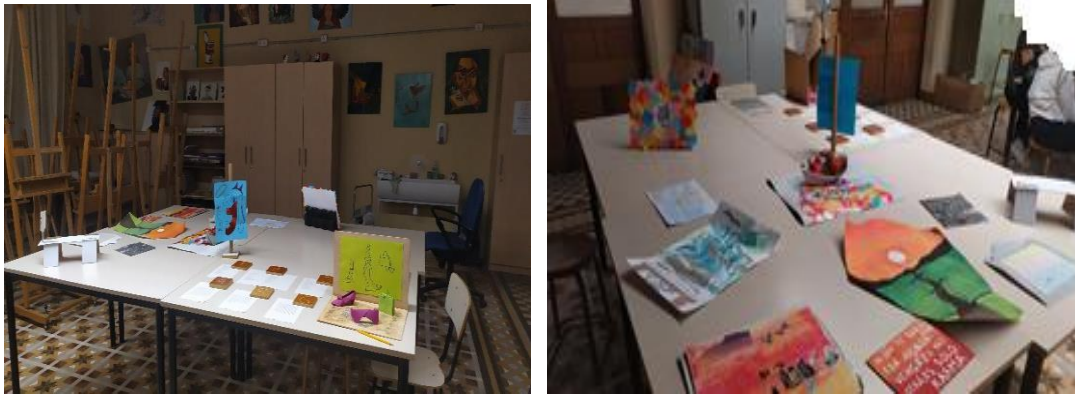

A mí me inspiran los paisajes de Menorca, el olor y el sonido del mar y mirar como el sol se pierde en el horizonte.

RESUMEN PROCESO CREATIVO

Cada participante me hace llegar su proceso por e-mail.

Destaco el trayecto emocional que han realizado, que se refleja en la representación simbólica de sus obras.

Enfrentándose a las dificultades y superándolas, vemos como el resultado plástico es sorprendente.

Podríamos hablar también en este caso de las emociones, como hilo transversal en las producciones.

El hecho de permitir una expresión personalizada, en la que cada participante elija el soporte que se adecua mejor a eso que quiere decir, facilita el trabajo.

Encontramos dibujos, collage, fotografía, rap, video, por nombrar algunas. Así como un abanico de materiales rico en simbolismo, que pasan desde el reciclado a la pintura, según la necesidad.

Uno de mis objetivos, es abrir nuevas posibilidades de expresión tanto en el soporte como en los materiales.

DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Presento la obra de los participantes sin enmarcar, proporciono a ambas instituciones las producciones de sus alumnos y alumnas en formato digital.

Las dos instituciones, el Instituto Olorda¹⁸ y Jesuitas de Sarriá¹⁹ han mostrado su interés en poder exponer el resultado final, es decir las obras de los alumnos y alumnas y mi video creación. Ponen a mí disposición una sala donde poder exponer las producciones de los participantes y proyectar mi Video-creación.

He propuesto y me han aceptado, exponer mi trabajo en un centro cívico de Barcelona “Centro cívico de Sant Martí”²⁰. Ponen a mi disposición una sala de exposiciones para la primera semana del mes de mayo del 2022. Además, me proponen realizar un monográfico entre los meses de abril, mayo o junio, a concretar.

Por otro lado, tengo la intención de confeccionar un catálogo de las dos experiencias para hacer difusión de estas a diferentes instituciones para lograr propuestas para repetir el taller.

¹⁸ <http://iesolorda.cat/>

¹⁹ <https://www.santignasi.fje.edu/ca>

²⁰ <https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti>

PRESUPUESTO

Recursos para realizar el proyecto:

Honorarios artísticos 8 sesiones de 2h	520€
Material	100€
Realización, edición y montaje del vídeo	100€
Total, IVA incl.	720€

CONCLUSIONES

Arthur C. Danto²¹, en su libro “Qué es el arte”, afirma: *“nuestra cultura ha ampliado los medios de los artistas, que en las últimas décadas del siglo XX y en el inicio del siglo XXI ha evolucionado en un arte que, puede hacerse de cualquier cosa, con cualquier cosa, y para presentar ideas de cualquier signo...”*.

Mi posicionamiento como Arte terapeuta, mi condición de artista e Integradora Social dan a mi trabajo una mirada diferencial y algo peculiar. El objetivo principal que me propongo, lo he explicado profusamente a lo largo de estas líneas, no es otro que “acompañar en el proceso creativo”, en ningún caso dirigirlo o mediatizar lo. Con acompañar me refiero a escuchar y proponer materiales que abran a los y a las participantes posibilidades de expresión individualizadas para que el itinerario creativo vaya más allá del resultado plástico y artístico.

Para ello es fundamental hacer un buen seguimiento de lo que hace cada uno de los mismos en los talleres, saber cuáles son sus peculiaridades y sus específicas maneras de hacer.

Los dos proyectos han sido pensados para que inciten y favorezcan experimentar las posibilidades artísticas, creativas y pedagógicas en los dos contextos o marcos educativos, pese a las diferencias que presentan.

Sin quitar mérito el trabajo de introspección que han realizado, que me parece excelente, no tengo por menos que señalar que este tipo de experiencias son más efectistas visualmente si los participantes son diestros en una técnica o disponen de una base artística que les facilite la expresión.

Quiero dejar claro lo que para mí marca la diferencia entre una clase en un centro reglado a lo que ofrezco un “taller de arte con una estructura basada en la arteterapia”.

²¹ 12 Danto, A.C (2013) *Qué es el arte*. Barcelona: Paidós. P. 18, P. 129

Dentro de este marco ofrezco un espacio en donde cada participante, partiendo de un lugar común, (como hemos visto en las muestras de talleres con anterioridad) ya sea desde un texto o cualquier otra sugerencia, puedan realizar un recorrido individualizado, en cuanto a materiales o técnicas.

Para ello cuento con el recorrido realizado en el Grado en Artes, en el que puedo proponer diversas formas de expresión artística. Esto les permite adaptar sus habilidades y crear con mayor facilidad haciendo que las obras tengan un proceso más profundo, más integrado.

En la muestra que ofrezco, queda claro, ya que pasan por el volumen, la fotografía, el video, el diseño en ordenador, el rap o el collage, por citar algunas. La importancia del “**acompañamiento en el proceso creativo**” permite que la escucha profesional, ayude a abrir nuevas maneras de expresión por las que puedan transitar.

Mi formación como arteterapeuta ayuda a no dar excesiva importancia al resultado final sino a resaltar el proceso de creación permitiendo nuevas maneras de expresión para los participantes en estos espacios.

Quiero poner en valor el grado de implicación que ha habido en los espacios de trabajo, así como la considerable participación. Si bien en el instituto de bachillerato artístico, dada la presencia de la profesora, no ha habido apenas absentismo, en los TSIS -en que la asistencia era voluntaria, y no todos vinieron a todas las sesiones- entregaron puntualmente las obras finales y vinieron al cierre, dando evidentes muestras de satisfacción por el proceso realizado. Por otra parte, como ya he mencionado, los Integradores/ras tuvieron que buscar los materiales y se les permitieron ciertas licencias como trabajar desde su casa. Los alumnos /as del bachillerato artístico, por su parte, estuvieron un poco encorsetados al quedar enmarcada la actividad en la asignatura de volumen y disponer básicamente de barro como material para sus obras.

Creo que en este espacio la calidad plástica está vinculada al marco institucional, ya que se ubica en el taller de volumen. No todos trabajaron con barro y,

de hecho, las obras que no lo hicieron aportan algo diferenciador a mi propuesta. Yo quise introducir el video a la hora de realizar la presentación para poder modificar algo del marco educativo, al estar acostumbrados a presentar sus trabajos en papel.

Soy también consciente del peso que ha tenido la edad de los participantes en su comportamiento, temas elegidos y aportaciones. En la adolescencia el lenguaje, la verbalización, puede ser un poco más complicada. Pese a ello debo reconocer que es ahí donde el arte puede mostrar todo su potencial facilitando poder decir lo que no es sencillo transmitir mediante la palabra.

Estoy convencida que, en un momento en que los grandes relatos y metarrelatos que servían como base de nuestras certezas axiales, se desmoronan, caen hechos trizas, el Arte aparece como refugio de autenticidad.

Como nos dice Joan Campàs²², *“El arte no representa la realidad, sino que la construye. La idea de que el arte «representa» presupone la existencia de dos mundos: uno primario, que es verdadero, y otro secundario, que es el representado...”* Creo que esta cita define perfectamente el magnífico trabajo de los jóvenes en los talleres realizados y que nos invita a la esperanza. Para estas generaciones especialmente marcadas por la incertidumbre, la expresión artística y la creatividad siempre estará ahí para permitirles mostrar y reflexionar sobre las grandes inquietudes que les agitan, para mostrar quienes son, cómo ven el mundo, lo que les preocupa, lo que desean.

²² Joan Campàs: Sobre el concepto de Arte, UOC 2020. Editorial UOC / 978-84-8429-054-4.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Alterarte

<http://programaalterarte.blogspot.com>

<https://www.artsocial.cat/articulo/alterarte-art-brut-cpf-mataro>

Julio Medem

Documental: ¿qué tienes bajo el sombrero?

<https://vimeo.com/78144697>

Jorge Oteiza.

<https://www.museoteiza.org>

Arteterapia:

J. P. Klein:

Arteterapia, una introducción. editorial Octaedro SL España 2006

La creación como proceso de transformación, revista *Arteterapia,* editorial Octaedro SL España 2008

ACASO, MARIA. (2009). El lenguaje visual. Grupo Planeta, Kindle Edition.
(2012). Pedagogías invisibles. Madrid: La Catarata.
(2013). RedUvolution: hacer la revolución en la educación. Grupo Planeta, Kindle Edition.

AGIRRE, IMANOL. (2005). Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética. Universidad Pública de Navarra

CARBONELL, JAUME. (2016). Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa. Barcelona: Editorial Octaedro

CONNELLY, F. MICHAEL & CLANDININ, D. JEAN (1995). Relatos de experiencia e investigación narrativa. A Larrossa, J. et al., Déjame que te cuente. Barcelona: Laertes.

EFLAND, ARTHUR. (1990). Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Barcelona: Paidós. ___ (2004). Arte y Cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona: Octaedro -EUB

ELLSWORTH, ELISABETH. (2005). Posiciones en la enseñanza. Diferencia, pedagogía y el poder de la direccionalidad. Madrid: Ediciones Akal.

FREIRE, PAULO. (1970). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

GERGEN, KENETH J. & GERGEN, MARY. (2011). Reflexiones sobre la construcción social del aprendizaje y del arte. Barcelona/Buenos Aires/México: Ed. Paidós.

RANCIÈRE, JACQUES (2003). El maestro ignorante. Barcelona: Editorial Laertes

SPRINGGAY, STEPHANIE; IRWIN, RITA; LEGGO, CARL; & GOUZOUASIS, PETER. (2008). Being with A/r/tography. Rotterdam, Holanda: Sense Publishers.

AIRA, CÉSAR. (2016). Sobre el arte contemporáneo/ En la Habana. España: Penguin Random House. Kindle Edition.

DANTO, ARTHUR. (2013). Qué es el arte. Kindle Edition: Grupo Planeta (Spanish Edition).

Fontcuberta, Joan. (2010). La cámara de pandora. La fotografía @ después de la fotografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gil.
(2010). La danza de los espejos. Identidad y flujos fotográficos en Internet. Madrid: La Oficina Ediciones (2015). El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: Editorial Gustavo Gil.

GOMBRICH, ERNST H. (2012). Arte, percepción y realidad. Kindle Edition: Grupo Planeta (Spanish Edition).

GOODMAN, NELSON. (2015). Maneras de hacer mundos. La balsa de la Medusa, 30. Antonio Machado Libros, Kindle Edition

RECURSOS UOC

Boris Groys,

"La soledad del proyecto", Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra, 2014. ISBN 9789871622306

Oriol Fontdevila,

"El dispositivo arte". El arte de la mediación. Bilbao: Consonni, 2018. ISBN 9788416205325

George Yúdice,

"El recurso de la cultura". El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa, 2002. ISBN 9788474329681

Carles Guerra.

"Adiós al cubo blanco". Ideas recibidas. Un vocabulario para la cultura artística contemporánea. Barcelona: MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2009. ISBN 9788492505302

Carrillo, J.

"Espacialidad y arte público".

J. Carrillo, J. Claramonte, M. Expósito (eds.).

"Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa". Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001. ISBN 8478008926

Claramonte, J.

Del arte de concepto al arte de contexto

<http://jordiclarlamonte.blogspot.com/2008/11/del-arte-de-concepto-al-arte-de.html>

Una introducción a la Estética modal". En: Kultur. Vol. 3, nº5, 2016. ISSN 23865458

<https://dialnetuniriojaes.eu1.proxy.openathens.net/servlet/articulo?codigo=5567632>

P. Blanco,

"Explorando el terreno". M. Expósito (eds.). Modos de hacer. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001. ISBN 8478008926

https://ra.biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/20215_20315/7070.pdf

Hal Foster.

"El artista como etnógrafo". En: El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001. ISBN 8446013290.

Jesús Carrillo.

"Instituciones e institucionalidad más allá de las ruinas del museo". hablarenarte (ed.). Madrid: hablarenarte. ISBN 9788469791684

Jorge Ribalta.

"Contrapúblicos. Mediación y construcción de públicos". En: Jorge Ribalta. Republicart

<https://transversal.at/transversal/0504/ribalta/es>

Judit Vidiella.

"Espacios y políticas culturales de la emoción. Pedagogías de contacto y prácticas de experimentación feministas". En: A. Collados y J. Rodrigo (eds.). Transductores 3: pedagogías en red y prácticas instituyentes. Granada: Centro de Arte José Guerrero, 2012. ISBN 9788478075218

Kwon, M.

"One place after another. Notes on site specificity". En : October, Vol. 80. Primavera, 1997
https://www.jstor.org/stable/778809?seq=1#metadata_info_tab_contents.

Lev Manovich.

"La poética del espacio aumentado". En: Ideas recibidas. Un vocabulario para la cultura artística contemporánea. Barcelona: MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2009. ISBN 9788492505302

Olga Fernández.

"Travesía site-specific: institucionalidad e imaginación". Revista Falta
<https://revistafakta.wordpress.com/2014/02/11/travesia-site-specific-institucionalidad-e-imaginacion-por-olga-fernandez/>

Oliver Marchart.

"Art, Space and the Public Sphere(s). Some Basic Observations on the Difficult Relation of Public Art, Urbanism and Political Theory". European Institute for Progressive Cultural Policy
<https://transversal.at/transversal/0102/marchart/en>

Joan Pujolar.

Guía de escritura del TFG. La redacción de los trabajos, PID_00179247, UOC 2021
<http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=179247>

Narcís Figueras

Cómo evitar el plagio Adaptación del profesor de un texto de la Universidad de Ottawa PID_00179242
<http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=179242>