

MEMORIA DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS Y MATERIALES DOCENTES QUE exploren LAS RELACIONES ENTRE ESPACIO, CUERPO, MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LA MEMORIA Y LOS AFECTOS EN EL CAMPO DE LA ESCULTURA EXPANDIDA.

Siguiendo con los objetivos planteados en anteriores cursos y sus respectivos proyectos de innovación docente, hemos logrado acercar al estudiante al fenómeno creativo a través de una práctica artística vinculada a la investigación y a la cultura. Una vez más hemos buscado unificar el campo creativo de la escultura, la pintura, la fotografía, el video, el performance, la instalación, la arquitectura, el cine y la gráfica bajo una misma óptica y bajo una misma investigación: La comprensión de la existencia de una fenomenología de la creación artística común.

Según los criterios docentes aprobados por el Área de Escultura en los cursos 3º y 4º de Escultura las prácticas artísticas de lo/as estudiantes se realizaron en base a las características del proyecto personal y según la libre elección temática de cada estudiante. El amplio fondo temático y bibliográfico situado en *Studium* ilustra el arco de posibilidades artísticas e investigadoras de este área.

Los objetivos docentes del Programa Académico de las asignaturas de 3º y 4º, así como la tutorización de los TFG, buscaron nuevamente la obtención de un equilibrio entre la investigación personal, los conocimientos culturales y los resultados creativos de cada estudiante. La evaluación del curso tuvo en cuenta estos objetivos.

ACCIONES

Con este Proyecto de Innovación Docente hemos revisado, actualizado y puesto en práctica **nuevos modelos pedagógicos** que han servido, a la luz de los resultados, a los estudiantes para expandir sus praxis artísticas en diferentes territorios relacionados con cuestiones escultóricas fundamentales (espacio, tiempo, movimiento). Así hemos conseguido abrir una línea investigadora que ha dado cabida a estos cruces interdisciplinares que se producen con la danza, el teatro, la performance, que no tienen una cobertura específica en el recorrido curricular del grado en Bellas Artes, para implementarlos en su proceso formativo.

Por otro lado estos aspectos relativos al campo fenomenológico de la escultura expandida se han abordado en combinación con problemáticas comunes, que conciernen, a todo espectro artístico, como son aquellas que afectan a la construcción de la subjetividad del individuo contemporáneo (memoria, formas biográficas, afectos, trauma).

El **crecimiento de nuestras metodologías pedagógicas** en materia de creación artística que han sido complementadas con otras más interdisciplinares y relacionales han generado un incremento en su eficacia a través tanto de la inclusión de nuevos campos creativos como del establecimiento y la expansión de nuevas líneas de conceptualización. Esto contribuyó, por tanto, a desarrollar la capacidad técnica, investigadora y experimental de cada estudiante.

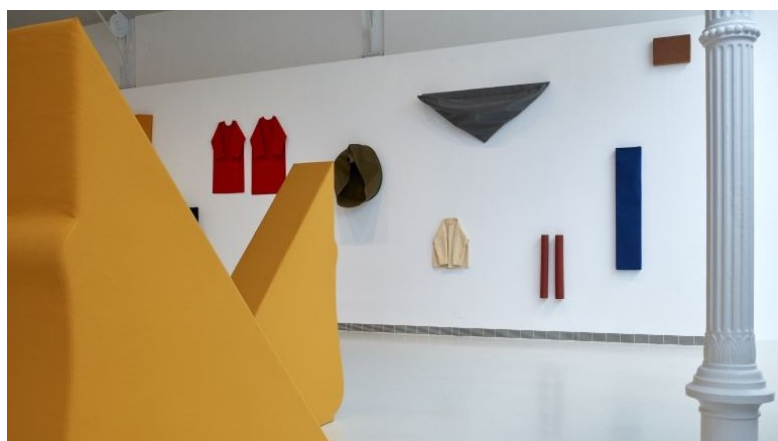
Al mismo tiempo, las ampliaciones que se introdujeron colaboraron en el reforzamiento y la consolidación de la filosofía docente del área de escultura (su proyecto interdisciplinar), algo que repercute en que los estudiantes puedan seguir un recorrido formativo más coherente y más interconectado. Esta red conectiva articulada a través de los principios docentes adoptados proporciona al estudiante la posibilidad de expandir sus praxis artísticas en un contexto de plena libertad creativa.

Se han ampliado los **listados bibliográficos** (ver bibliografía) así como nuestras prácticas pedagógicas con los escritos y metodologías pedagógicas tanto de escuelas de vanguardia y posteriores análogas, así como con una serie de artistas que han estado especialmente vinculados con la relaciones entre arte y pedagogía, que han desarrollado sus prácticas artísticas en las distintas manifestaciones de la Escultura en el campo expandido.

Se prestó especial atención a los aspectos de estas metodologías y materiales que establecían conexiones entre espacio, cuerpo, movimiento, políticas de los afectos y de la memoria, recatando elementos de estas pedagogías experimentales que eran de nuestro interés para el trabajo en el aula.

Se realizó una **salida de campo** en la que se prestó especial atención a una de las exposiciones vinculada a nuestro proyecto:

La exposición del artista **Franz Erhard Walther: *Un lugar para el cuerpo***. En la sala perteneciente al MNCARS del Palacio del Retiro. Trabajando con los alumnos cuestiones relacionadas a la genealogía de artistas que pusieron el acento en las relaciones de contacto que establecen los cuerpos en el espacio, con los objetos y con otros cuerpos. Dentro de esta genealogía de la corporalidad y sensorialidad se analizaron las propuestas de artistas tales como Lygia Clark, Rebecca Horn, Helio Oiticica, Yvonne Rainer ...

Como cierre a las experiencias y prácticas pedagógicas introducidas en nuestras asignaturas se realizaron **dos seminarios-workshop** con investigadores doctores que expusieron sus líneas de investigación teórico prácticas en dos sesiones :

-La primera de ellas impartida por el doctor en Filosofía e investigador del movimiento **Dr. Jonathan Martineau: Prácticas artísticas vinculadas al cuerpo y al espacio como metodología para la escultura contemporánea: La danza Butoh.**

Se llevó a cabo en el aula-laboratorio: A12, el miércoles 3 de Mayo, de 10:00 a 14:30. Los/las estudiantes trabajaron con materiales prácticos mediante un taller de movimiento en el que se abordaron cuestiones relativas al espacio, la materialidad de la corporalidad y su diálogo con la gravedad, así como los procesos cognitivos vinculados a la memoria: las memorias residentes en el cuerpo, el cuerpo vibrátil y la percepción subcortical.

Workshop Impartido por Jonathan Martineau

**Prácticas Artísticas vinculadas al cuerpo y al espacio
como metodología para la escultura contemporánea**
La Danza Butoh

Miércoles 3 de Mayo de 10:00 a 14.30
Aula A12

Proyecto de Innovación Docente:

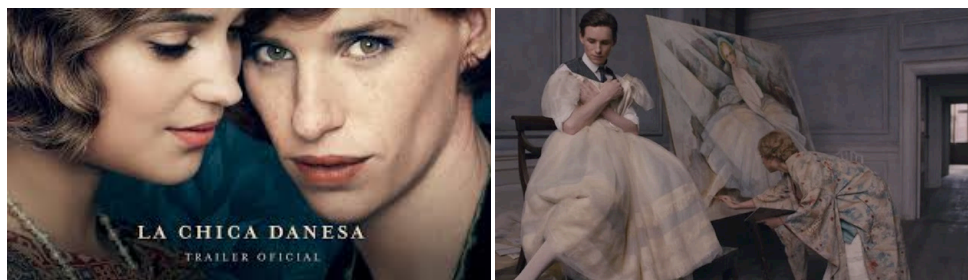
Elaboración de metodologías y materiales docentes que exploren las relaciones entre espacio, cuerpo, movimiento a través de la memoria y los afectos en el campo de la Escultura expandida

Área de Escultura

Universidad de Salamanca

-La segunda de ellas impartida por el doctor en Historia del Arte y profesor en la Facultad de CCII de la UCM, **Dr. Francisco José García Ramos**.

Se llevó a cabo en el aula-laboratorio: A12, el miércoles 17 de Mayo, de 10:00 a 13:00. Se trabajó a partir de la lectura del texto: *La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos hasta Freud* de Thomas Laqueur. Y con diversos materiales filmicos, que fueron suministrados previamente, para acercar a los/as estudiantes a las repercusiones de la indumentaria sobre la corporalidad. Trabajando sobre las **Articulaciones del cuerpo y la indumentaria en las prácticas artísticas performativas y su registro audiovisual: corporeidad, espacio, tiempo y movimiento.**

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS:

Por todo ello los aspectos esenciales marcados en nuestros objetivos iniciales consiguieron verse realizados. Se amplió la comprensión del campo escultórico y se profundizó en sus particularidades, en especial las que hacen de él un lugar en el que intersectan múltiples disciplinas artísticas.

Con ello se dio cabida a praxis artísticas interdisciplinares que colaboraron en incentivar la curiosidad y la experimentalidad, actitudes necesarias para la creación artística. El aprendizaje a través de experiencias que trabajaban con aspectos ligados a cuestiones perceptivas y la vivencia personal y colectiva de los estudiantes mejoró la integración de los conocimientos.

También se puso especial hincapié en abrir al estudiante a diversas formas perceptivas que desjerarquizaran la visión como sentido dominante, trabajando con otro tipo de formas sensoriales. Todo ello aumentó la capacidad propioceptiva de los estudiantes (La capacidad propioceptiva es una sensibilidad particular, gracias a la cual, el organismo posee la percepción de sí en relación al mundo externo). Consolidando la idea del arte como un proceso cognitivo e interdisciplinar entre diferentes prácticas artísticas.

La relación existente entre cuestiones perceptivas los aspectos emocionales (afecto y memoria) se trabajó desde el aspecto teórico con la introducción de conceptos provenientes de la fenomenología siguiendo a teóricas como Sara Ahmed, y también desde la praxis corporal, indagando en cuestiones de orientación espacial y relación con la gravedad y el movimiento.

Los resultados de poner en práctica la subjetividad de cada uno/a y su capacidad de reconfigurarla, activó la capacidad de los/las estudiantes de imaginarse como sujetos.

El establecer relaciones entre memorias personales y colectivas y sus procesos de elaboración-representación, favoreció la aparición de alumnos con mentes más participativas y colaborativas. Así como un conocimiento abierto, libre, transversal y colaborativo.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV (2017). *No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas sobre una educación situada*. Madrid: Centro de Arte 2 de Mayo.
- AAVV (2015). *What 's the Use? Constellations of Art, History and Knowledge*. Amsterdam: Valiz.
- AAVV (2014). *Un Saber Realmente Útil*. Madrid: MNCARS.
- AHMED, Sara. (2015). *La política cultural de las emociones*. México: Universidad Autónoma de México.
- (2014). Mixed orientations. *Subjectivity* Vol. 7, 1, pp. 92-109. Macmillan Publishers. En : www.palgrave-journals.com/sub/
- ALIAGA, Juan Vicente (2009). *En todas partes: políticas de la diversidad sexual en el arte*. Santiago de Compostela: CGAC.
- ARTAUD, Antonin (2011). *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.
- AUSTIN, John L. (1991). *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós.
- AZNAR, Sagrario (2000). *El arte de acción*. Hondarribia: Nerea.
- BARDET, Marie. (2012). *Pensar con mover. Un encuentro entre la Danza y la Filosofía*. Buenos Aires: Cactus.
- BAUMAN, Richard (1977). *Verbal Art as performance*. Rowley: Newbury House.
- BAUMAN, R. & BRIGGS, C. L. (1990). Poetics and Performance as Critical Perspectives on Language and Social Life. *Annual Review of Anthropology*. 19:59-88.
- BELL HOOKS (1994). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. London-New York: Routledge.
- BELLMER, Hans, *Anatomía de la imagen*. Barcelona: La Central, 2010.
- BEST, Susan (2011). *Visualizing Feelings*. Londres: I. B. Tauris.
- BLESSING, Jennifer (1997). *Rose is a Rose is a Rose: Gender Performance in Photography*. Nueva York: Guggenheim.
- BISHOP, Claire (2006). *Participation*. Londres/ Cambrigde: Whitechapel & The MIT Press.
- BORJA-VILLEL, Manuel y ENGUITA, Nuria (Coords.) (1998). *Lygia Clark*. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies.
- BROODTHAERS, Marcel (2016). *Escritos*. México D.F.: Alias.
- BUTLER, Judith (2003). *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Buenos Aires: Paidós.
- BUTLER, J. & MALABOU, C. (2010). *Sois mon corps: une lecture contemporaine de la domination et de la servitude chez Hegel*. Paris: Bayard.
- CAGE, John (2012). *Silencio*. Madrid: Árdora.
- CARBALLAS, Mónica (Coord.) (2010). *Río experimental: más allá del arte, el poema y la acción*. Santander: Fundación Botín.
- CHEVRIER, Jean-François (2013). *Formas biográficas: construcción y mitología individual*. Madrid: MNCARS.
- DANTO, Arthur (2005). *La distancia entre el arte y la vida*. Madrid: Fundación ICO.

- DELPEUX, Sophie (2010). *Le corps-caméra: le performer et son image*. París: Textuel.
- DE ZEGHER, Catherine (1996). *Inside the Visible: An Elliptical Traverse of 20th Century Art in, of, and from Feminine*. Cambridge: The MIT Press.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (1997). *L'empreinte*. París: Centre Georges Pompidou.
- DUCHAMP, Marcel (2008). *Palabras a otro. Fragmento de la entrevista con Pierre Cabanne*. Madrid: Anagal.
- (2009). *Notas*. Madrid: Tecnos.
- (2010). *Cartas sobre el arte 1916-1956, seguido de El acto creativo*. Barcelona: Elba.
- (2012). *Escritos*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- EDU-FACTORY & UNIVERSIDAD NÓMADA (eds.) (2010). *La Universidad en conflicto. Capturas y fugas en el mercado global del saber*. Madrid: Traficantes de Sueños
- ELLSWORTH, Elizabeth (1997). *Teaching Positions. Difference, Pedagogy and the Power of Address*. New York: Teachers College Press.
- FEDERICI, Silvia (2014). *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.
- FISCHER-LICHTE, Erika (2011). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada.
- FREIRE, Paulo (2012). *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Biblioteca Nueva. Siglo XXI.
- FREUD, Sigmund (1972). *Psicopatología de la vida cotidiana*. Madrid: Alianza.
- GIROUX, Henry A. (2001). *Cultura, política y práctica educativa*. Barcelona: Grao.
- GOLDBERG, Roselee (2002). *Performance art: desde el futurismo hasta el presente*. Barcelona: Destino.
- GRAMSCI, Antonio (2007). *La alternativa pedagógica*. México D.F.: Fontamara.
- GROSZ, Elizabeth (1994). *Volatile Bodies*. Bloomington: Indiana University Press.
- JONES, Amelia (2010). *El cuerpo del artista*. Barcelona: Phaidon.
- HAUG, Frigga (2008). Memoria colectiva, Memory work y la separación de la razón y la emoción. Contribución al seminario del CGAC *Sobre imágenes, lugares y políticas de memoria*. Santiago de Compostela: CGAC. 11-13 diciembre 2008.
- KANTOR, Tadeuz (2010). *Teatro de la muerte y otros ensayos 1944-1986*. Barcelona: Alba.
- KAPROW, Allan (2007). *La educación del des-artista*. Madrid: Árdora.
- KESTER, Grant (2011). *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context*. Durham, Duke University Press.
- KOSOFSKY SEDGWICK, Eve (2003). *Touching Feelings: Affects, Pedagogy, Performativity*. Duke University Press.
- HALPRIN, A. (1995). *Moving toward life: five decades of transformational dance*. Middletown: Wesleyan University Press.
- LAERMANS, Rudi (2015). *Moving Together: theorizing and making contemporary dance*. Amsterdam: Valiz.
- LE BRETON, David (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- LEFEBVRE, Henri (1972). *Crítica de la vida cotidiana*. México D. F.: Siglo XXI.
- LEHMANN, Hans-Thies (2013). *Teatro posdramático*. Murcia: CENDEAC.
- LIDDELL, Angélica (2014). *El sacrificio como acto poético*. Madrid: Continta Me Tienes.
- LIPPARD, Lucy R. (2004). *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid: Akal.
- LÓPEZ FDZ. CAO, Marián (2015). *Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis*. Madrid: Fundamentos.
- LURIA, Alexander Romanovich (2000). *Conciencia y lenguaje*. Madrid: Visor Dis.

- MONTANO, Linda (1981). *Art in Everyday Life*. Los Ángeles: Astro Artz.
- (Ed.) (2000). *Performance Artists Talking in the Eighties: Sex, Food, Money/Fame, Ritual/Death*. Berkeley, Los Ángeles: University of California Press.
- OULIPO (2002). *Abrégé de littérature potentielle*. Clamecy: Mille et une nuits.
- PEREC, Georges (2009). *Un hombre que duerme*. Madrid: Impedimenta.
- (2010). *Las cosas*. Barcelona: Anagrama.
- POLLOCK, Griselda (2013). *Visión y diferencia: feminismo, feminidad e historia del arte*. Buenos Aires: Fiordo.
- PONTBRIAND, Chantal (ed.) (2014) *PER/FORM. Cómo hacer cosas con [sin] palabras*. Móstoles: Centro Dos de Mayo.
- ROBINSON, Julia y XATREC, Christian (Coords.) (2013). *± 61, La expansión de las artes*. Madrid: MNCARS.
- ROSS, J. (2009). *Anna Halprin: Experience as Dance*. Berkeley: University of California.
- RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto (Coord.) (2011). *Pere(t)c: tentativa de inventario*. Madrid: Maia.
- SHARP, Willoughby (1970). Body Works. *Avalanche*, 1:14-20.
- TAYLOR, Diana y FUENTES, Marcela (eds.) (2011). *Estudios avanzados de performance*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- TORRENS, Valentín (2007). *Pedagogía de la performance. Programa de cursos y talleres*. Huesca: Diputación Provincial de Huesca.
- WALSH, Val A. (1998). Testigos presenciales, no espectadoras; activistas, no académicas: la pedagogía feminista y la creatividad de las mujeres. En DEEPWELL, Katy (ed.). *Nueva crítica feminista de arte: estrategias críticas*. Madrid: Cátedra, 103-118.
- WEINER, Lawrence (2010). *Mi libro es su libro*. México D. F.: Alias.