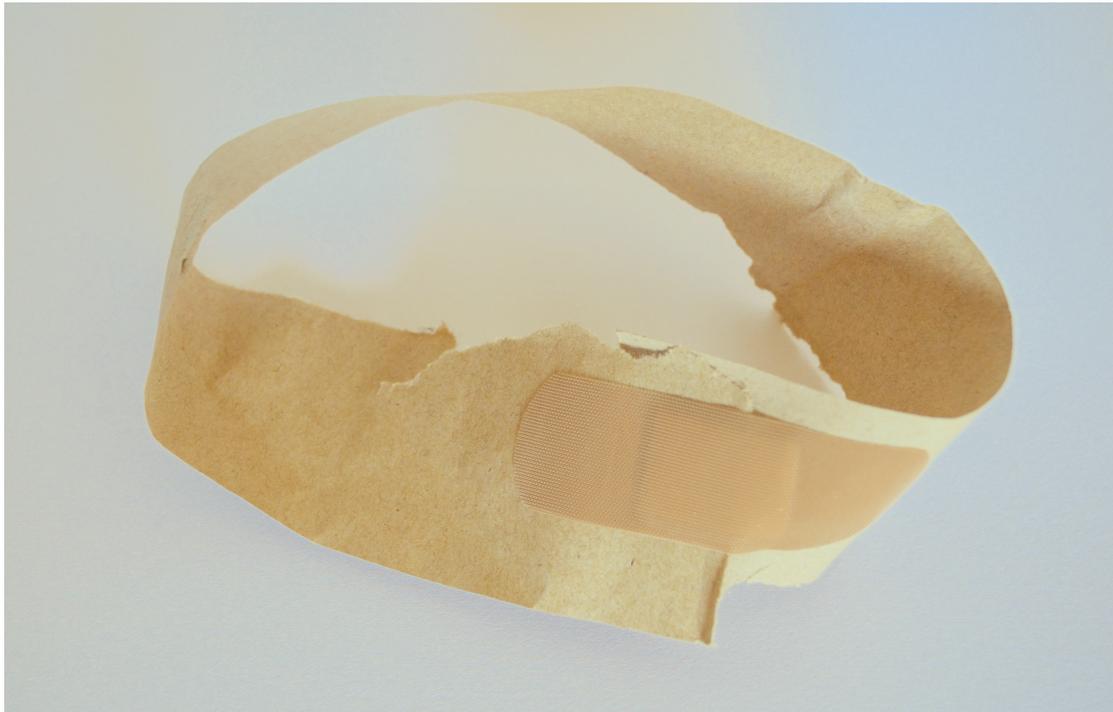


**Cognición corporal y praxis artística (escultura expandida):
elaboración de metodologías y materiales docentes para la
experimentación activa de las relaciones entre memoria, espacio,
emociones y movimiento**



Siguiendo con los objetivos pedagógicos que hemos venido planteando desde hace ya unos años en el recorrido de segundo ciclo (3° y 4°) del área de Escultura hemos conseguido seguir desplegando un abanico de posibilidades en la práctica que intente, al menos, dar cuenta de la complejidad del fenómeno de la creación artística.

Según los criterios docentes aprobados por el Área de Escultura en los cursos 3° y 4° 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 del área.

Los objetivos docentes del Programa Académico de las asignaturas de 3° y 4°, 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 para implementar cuestiones escultóricas fundamentales –propias de las relaciones que se articulan entre espacio-tiempo, movimiento –a través de cruces interdisciplinares con la danza y la performance. Estas hibridaciones, que están muy en consonancia con las prácticas artísticas contemporáneas, no tiene una cobertura específica en el recorrido curricular del Grado de Bellas Artes.

Desde el área de Escultura consideramos que las características que envuelven a estos procesos se corresponden con el campo fenomenológico de la escultura expandida, que desde los años sesenta se ha abordado en combinación y colaboración con todo un espectro de problemáticas que afectan a campos disciplinares afines (como son aquellos que trabajan con las relaciones cuerpo-espacio). Cuestiones fenomenológicas intersectan así con aspectos relativos a la construcción de la subjetividad del individuo contemporáneo (memoria, formas biográficas, afectos, trauma...).

El crecimiento de nuestra metodología pedagógicas en materia de creación artística se ha nutrido de la complementaridad que brindan otros terrenos de la práctica artística, y se ha servido tanto de la inclusión de estas prácticas como de la expansión de líneas de investigación que ya estaban abiertas y que ganaron en complejidad a través de la experimentación y abordaje de estas otras posibilidades del hacer.

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 interconectado y más en consonancia, por tanto, con las prácticas de la contemporaneidad. 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, necesaria –por otro lado –para poder aproximarse al acto de creación artístico.

Se han ampliado los **listados bibliográficos** (ver bibliografía) así como nuestras prácticas pedagógicas con los escritos y **metodologías pedagógicas** tanto de artistas que han trabajado con las cuestiones mencionadas, así como con la pedagogía misma. Y se ha prestado también especial atención a textos y otros materiales pedagógicos que trabajaban estas relaciones entre espacio-cuerpo-movimiento y su deriva hacia problemáticas nacidas al calor de su hibridación (subjetividades, políticas de los afectos, género, memoria/postmemoria).

Reforzamos especialmente aquellas prácticas pedagógicas que indagan en cuestiones perceptivas y cognitivas. Recordemos que las relaciones establecidas entre cuerpo, espacio y movimiento tuvieron un especial auge en los años sesenta del pasado siglo y consecuencia de ello fue también el contagio interdisciplinar que se produjo en ese momento entre la escultura, la danza, la música, el arte de acción... Las relaciones que se establecieron en ese momento desde la escultura con otras prácticas espaciales cambiaron por completo el transcurso de las praxis artísticas del siglo XX. Ese momento de *expansión de las artes* repercutió además en un replanteamiento de la pedagogía del arte.

Tanto la interdisciplinaridad como las indagaciones en torno a las posibilidades pedagógicas continúan siendo aspectos fundamentales en el ámbito escultórico contemporáneo, lo que podríamos denominar la Escultura expandida. Precisamente la Escultura en el campo expandido es una consecuencia de la rica y extensa producción experimental en las artes plásticas durante ese periodo y especialmente de la conciencia estética que establecieron las prácticas de arte conceptual en la década de los 70. Estas prácticas consolidaron entre otras: la desmaterilización del objeto artístico; la reflexión, consciencia y uso de la comunicación en la obra de arte de manera explícita, la expansión al cuerpo y al espacio como soportes artísticos, el surgimiento de artista y espectador con nuevas competencias de conocimiento. De este modo asistimos a un desmontaje de la categoría moderna de la unidad objetiva de la obra de arte.

Durante el proceso de este año y especialmente en las asignaturas vinculadas al segundo ciclo hemos puesto especial cuidado a cuestiones que están afectando a nuestros modos de percepción, ligados a la aparición y/o extensión de toda una serie de tecnologías cuyas repercusiones empiezan ya a manifestar sus efectos de manera notoria en las sociedades que conviven con ello. En esta dirección y recordando la apreciación de Terry Eagleton “la estética nace como un discurso del cuerpo”, de manera que es una forma de cognición a la que se llega por medio del gusto, el tacto, el oído, la vista, el olfato, el sentido propioceptivo (orientación espacial, gravedad...), trabajamos con todo el sensorio corporal, tratando de afinar, aumentar la sensibilidad que colabora en la percepción.

De forma que nos ha interesado, especialmente, trabajar las intersecciones entre emoción, sensación corporal y cognición. En esta línea es de gran importancia todo el tema de lo háptico y del contacto, cómo el contacto involucra al sujeto. Las emociones cobran forma a través del contacto con los objetos y con otros cuerpos moldeando las superficies de los cuerpos. Las emociones por esta característica relacional involucran (re)acciones de acercamiento o alejamiento, es decir formas afectivas de reorientación. Es así que tal y como ha repetido Merleau Ponty, desde la fenomenología, el cuerpo no es un objeto en el mundo, sino nuestro punto de vista en el mundo. El toque implica además la reversibilidad además de ser tocado también toca, la piel no es un contenedor es un conector. Y por todo ello los cuerpos son conformados por historias que “actúan” sus comportamientos, gestos, posturas, de forma que los aspectos cognitivos y perceptivos forman parte de una dimensión muy amplia que se extiende a cuestiones de la llamada política de los afectos (en la que podemos integrar teoría de género, teoría queer, teoría decolonial...etc).

En el proyecto de innovación docente que hemos puesto en práctica este curso hemos ampliado, tal y como proponíamos los modelos pedagógicos que comenzamos a experimentar hace dos cursos. Este año académico hemos concedido (en las asignaturas de tercero, especialmente) un mayor espacio a prácticas artísticas que intersectan con la danza, la performance y otras hibridaciones de las artes escénicas. Poniendo mayor atención a cuestiones fenomenológicas fundamentales para cualquier práctica espacial: espacio, tiempo, movimiento, propiocepción y los procesos ligados a la percepción de lo sensible, como decíamos.

Para ello se introdujo en la prácticas de taller una hora, a veces un poco más, destinada a trabajar con pautas de atención y percepción. Se trabajó especialmente aspectos propioceptivos implementados desde técnicas procedentes de las prácticas somáticas. También temas relacionados orientación y desorientación, memorias corporales, relaciones entre el movimiento y la memoria, y también cuestiones relativas al tacto y al contacto. Y desde las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio somático pasamos también a aspectos relacionados con el espacio escénico y la improvisación.

Una de los aspectos más relevantes del proceso ha sido el trabajo grupal. Este ha dado excelentes resultados. Ha resultado muy fácil trabajar con el grupo de tercer curso y el hecho de tener todas las semanas un espacio para el trabajo de experimentación y creación grupal creemos (aunque no se puede establecer un resultado basado sólo en un caso) que contribuyó a la cohesión del grupo. A nuestro entender la colaboración y la cercanía generada en este espacio se extendió a las colaboraciones y apoyos entre los/as estudiantes en sus proyectos personales. Por parte de ellos/as la valoración ha sido óptima, tanto del aporte de las sesiones prácticas como de este aspecto que ahora mencionaba relativo a la relación construida entre/por el grupo, que ha sido también perceptible para todos/as.

Como complemento y ampliación de 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**. Este impartió un taller en la mañana del miércoles 10 de Abril, de 10.00 a 14.30. En el se trabajó en mayor profundidad (con mayor extensión en el tiempo) aspectos que habíamos estado abordando en las asignaturas de tercero. Así se trabajo con la conciencia corporal, sensaciones sutiles, la exploración de límites y la improvisación grupal.

Según el doctor y profesor de danza Martineau el taller trató de explorar la posibilidad de entender el espacio como un espacio compartido e en su estado naciente. Cuestiones que el aborda desde el marco de la filosofía política aplicada al movimiento. En este sentido el taller no distingue entre teoría y práctica, si no que ambas van de la mano.

Se trabajó desde la respiración, la escucha del peso, la intimidad con las sensaciones físicas, la imaginación, la capacidad de resonar y los límites como un espacio construido “entre”.

El investigador y bailarín Jonathan Martineau aborda la filosofía desde las prácticas somáticas y la danza butoh y contact improvisación.

-La segunda corrió a cargo de la Catedrática en Historia del Arte (UCM) **Dr^a. Tonia Raquejo Grado** que exploró particularmente una de las cuestiones que proponíamos en el proyecto, como es la de generar más consciencia en los procesos de estructuración de la información perceptiva-cognitiva-emocional del sujeto en el entorno. Así en su taller celebrado la tarde del martes 14 de Mayo de 16.00 a 20.00 se trabajaron principalmente conciencia corporal, procesos de atención y estructuración de datos perceptivos (deducciones, intuiciones, objetivos/deseos).

La catedrática Raquejo lleva años conectando estética y neurociencia para abordar las prácticas pedagógicas en el arte, introduciendo toda una cuestión relativa a la corporidad (*embodiment cognition*) que tiende a descuidarse en las aulas.

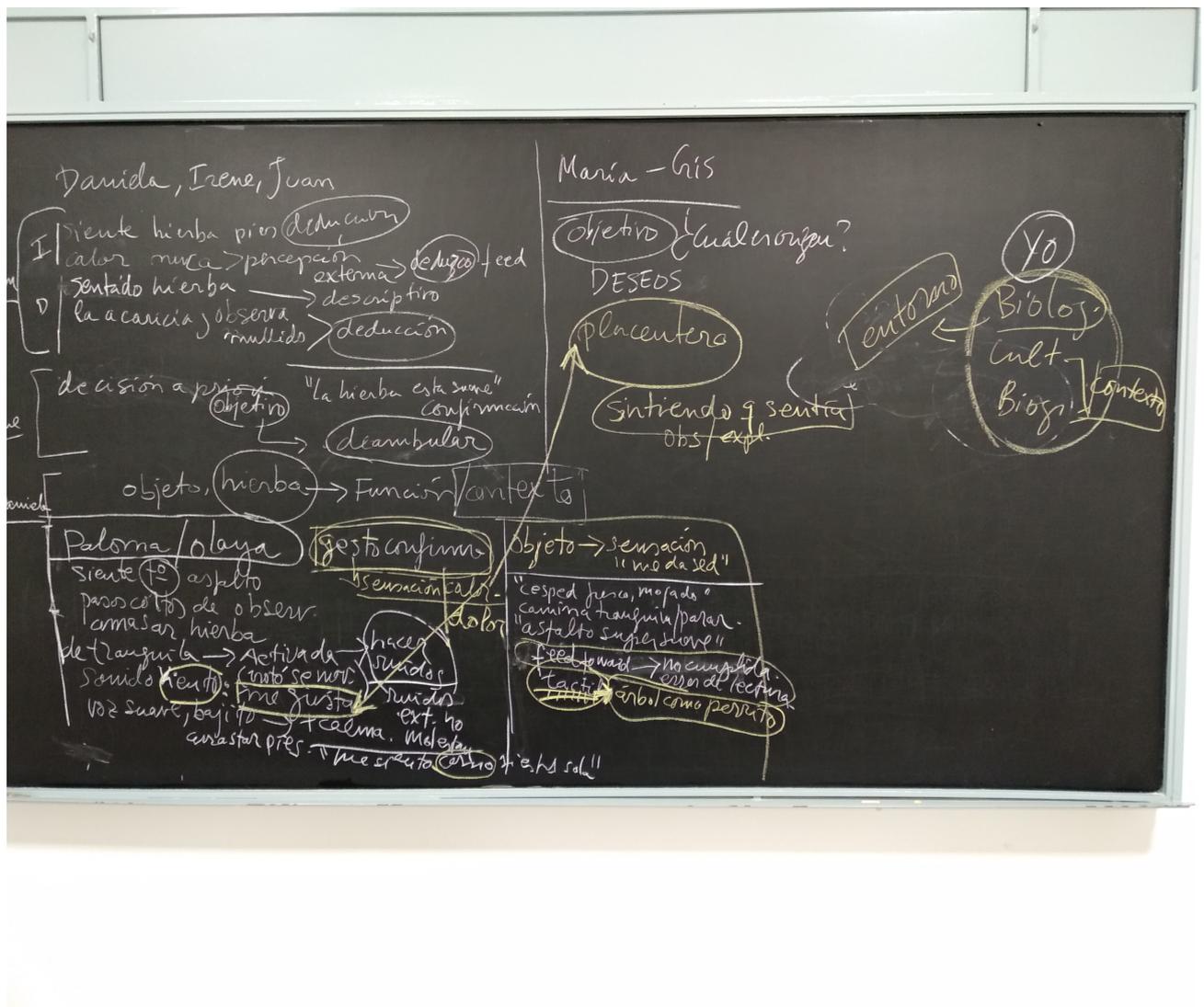


Imagen de la pizarra al término de la sesión, en la que se pusieron en común las percepciones experimentadas por los alumnos/alumnas.

De este taller destacar que la profesora Raquejo estaba muy sorprendida por el diálogo establecido con los/las estudiantes. El relato de las experiencias perceptivas vividas difería mucho de la de los otros talleres impartidos hasta la fecha. Según su opinión los/las participantes estaban realmente atentos/as a la recepción de estímulos y se relacionaban con ellos a través de diversos canales sensoriales. Habitualmente las personas participantes priorizan la información visual, interactúan poco y las percepciones les remiten en gran medida al pasado, por lo que su atención se dispersa más. También fue muy fructífera la estructuración de datos posterior.

Por su parte los/las estudiantes valoraron muy positivamente la experiencia, que para ellos/as resultaba enriquecedora de las relaciones que se establecen con el entorno en los procesos artísticos.

También en una de las salidas de campo prestamos especial atención a la exposición de Dorothea Tanning en el MNCARS:



Imagen de la exposición de Dorothea Tanning en el MNCARS

La artista en sus últimos trabajos de esculturas blandas, exploró de especial manera la dimensión háptica de la escultura. Muchos de los aspectos abordados en las clases se vieron complementados con la experiencia de la visita. La relación con la obra vívida es algo muy necesario para los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes. En este caso además se pudo poner en relación con toda una serie de prácticas vinculadas al proyecto de innovación docente en las hicimos hincapié en el toque (tocar y ser tocado/a) y en el sentido del tacto con respecto al de la visión.

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 interdisciplinarias 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.

Como apuntábamos anteriormente, en este sentido, el trabajo en grupo generó unos resultados especialmente señalables. La participación se extendió además no sólo a los momentos del taller con las prácticas somáticas sino que tuvo su repercusión en todo el trabajo generado por el grupo.

Bibliografía trabajada (que se suma a la existente):

Bardet, Marie. 2014. *Pensar con Mover. Un encuentro entre danza y filosofía*, Buenos Aires, Cactus.

Bergson, Henri. 2006. *Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu*, Buenos Aires, Cactus.

Best, Susan. 2011. *Visualizing feeling, affect and the feminine avant-garde*, Londres, I.B.Tauris & Co.

Braidotti, Rossi. 2015. *Lo posthumano*, Barcelona, Gedisa Editorial.

Butler, Judith. 2017. *Cuerpos aliados y lucha política*, Barcelona, Paidós.

Crary, Jonathan. 2008. *Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna*, Madrid, Akal.

Fisher, Mark. 2016. *Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?*, Buenos Aires, Caja Negra.

Garbayo Maeztu, Maite. 2016. *Cuerpos que aparecen. Performance y feminismos en el tardofranquismo*, Bilbao, Consonni.

Halberstam, Judith J. 2018. *El arte queer del fracaso*, Barcelona, Egales.

Horrigan, Kristin. 2017. "Queering Contact Improvisation: Addressing Gender in CI Practice and Community", *Contact Quarterly*, Invierno/Primavera 2017, pp. 39-43.

Recurso electrónico: <https://contactquarterly.com/cq/article-gallery/view/queering-contact-improvisation>.

Janevski, Ana & J.Lax, Thomas. 2018. *Judson Dance Theater, The Work Is Never Done*, New York, MOMA.

Karen Barad, "Intra-actions. Interview of Karen Barad by Adam Kleinmann", 2012. Disponible en: <https://bit.ly/2KjyxyX>.

Lambert-Beatty, Carrie. 2008. *Being Watched, Yvonne Rainer and the 1960s*, Cambridge, Massachusetts, London, England, October. MIT Press.

Lavigne, Carlen. 2013. *Cyberpunk Women, Feminism and Science Fiction: A Critical Study*, North Carolina, McFarland & Company.

Lippard, Lucy. 1983. *Overlay. Contemporary Art and the Art of Prehistory*, New York, Pantheon Books.

Maurette, Pablo. 2017. *El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto*. Mardulce.

Morton, Timothy. 2017. *Ecology Without Nature. Rethinking Environmental*

Aesthetics, Harvard, Harvard University Press.

Pollock, Griselda. 2015. *Visión y diferencia*, Buenos Aires, Fiordo.

Rolnik, Suely. 2006. “Geopolítica del rufián (o del chuleo, o del cafishio)”, en *Ramona*, n° 67, pp. 8-20. Recurso disponible en <http://www.ramona.org.ar/files/r67.pdf>.

Solnit, Rebecca. 2016. *Los hombres me explican cosas*, Madrid, Capitan Swing.

Taylor, Diana. 2011. “Introducción. Performance, teoría y práctica” en *Estudios avanzados de la performance*, Taylor Diana y A. Fuentes, Marcela (Eds.). México D. F., Fondo de Cultura Económica, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tisch School of the Arts, New York University.

Woolf, Virginia. 2015. *Sin rumbo por las calles. Una aventura londinense*, Palma de Mallorca, Olañeta.

Lorey, Isabell. 2008. “Gubernamentalidad y precarización de sí”, en: *Prácticas artísticas, estéticas y políticas. Arte, máquinas, trabajo inmaterial*, Madrid, Brumaria.

Fanzine

La propuesta está todavía en su última fase de maquetación, se presentarán las facturas antes del 15 de Julio, tal y como se indica en las bases. La propuesta ha tenido una muy buena acogida entre los/las estudiantes.