

II CIVARTES

II CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE ARTES

Disolver fronteras para el entendimiento:
Las artes y la educación artística como catalizador

JULIO 18-20/ 2022

PROGRAMA

II CIVARTES

II CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE ARTES

Disolver fronteras para el entendimiento:
Las artes y la educación artística como catalizador

JULIO 18-20/ 2022

AASA

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

DÍA 18 DE JULIO

**13:00 h. – Inicio del Congreso:
Bienvenida**

Conferencia Inaugural: Jordi Claramonte

14:00 h. – Descanso/Almuerzo

15:00 h. – Presentación Línea Temática 1

*Procesos y experiencias desde y para la creación
y educación artística*

Moderadoras: Rafael Marfil e Isabel Moreno

16:00 h. - Descanso

**16:15 h. – Mesa 1: *La educación artística:
propuestas y herramientas metodológicas***

Moderadoras: Martín Caeiro y Lola Callejón

- Cartografiando las Didácticas de expresión musical, plástica y corporal de la Facultad de Educación: contextos, dimensiones y posibilidades para el diseño de experiencias transversales en el Grado de Magisterio de Infantil. – **Martín Caeiro, Inma Canales, Belén López, Berta Murillo y Rosa María Serrano.**
- La Educación Musical en Educación Infantil. – **Vicente Monleón Oliva**
- La programación de actividades plástica en Educación Infantil. – **Vicente Monleón Oliva** Adaptación de metodologías activas a la docencia a través del campus virtual en asignaturas del área de educación artística de la Facultad de Bellas Artes. – **Noelia Antúnez del Cerro y Javier Albar Mansoa**
- La clase laberinto: intervención en el diseño del espacio educativo para la formación de futuros docentes en infantil. – **Lorena López, Javier Albar y Vita Martínez**
- Recursos para la Educación Inclusiva en el Taller de Cerámica. – **Antoni Miquel Morro Mas**
- El laberinto: una propuesta de intervención en aula para el alumnado del grado de magisterio de primaria centrada en el museo como espacio expositivo inmersivo. – **Víctor Murillo Ligorred y Nora Ramos Vallecillo**
- Propuesta metodológica para la conexión entre la educación artística formal y no formal: la asignatura de “Museos y exposiciones como propuestas educativas”. – **Magdalena Castejón Ibáñez**
- Black Mountain College: las artes como núcleo de la educación. – **Clara Hernández**
- Epistemología visual en alumnado del grado de Magisterio de Educación Primaria: aprendiendo fenómenos y procesos fisicoquímicos a través de ilustraciones y lenguajes artísticos. – **Martín Caeiro, Nora Ramos, Víctor Murillo y Francisco Serón**
- La pareidolia como estrategia de observación creativa del entorno visual. – **Begoña Yáñez Martínez**
- Estrategias didácticas de acercamiento a las narrativas audiovisuales no lineales desde la creación artística y los sentidos. – **Ángela Barrera García**
- Rosalía y su influencia a través de la Educación Artística. La nueva ‘Venus’ de la actual cultura visual adolescente. – **Victoria Toribio Lagarde**
- Posibilidades y retos del uso de la plastilina en Educación Plástica como método de aprendizaje. – **Telma Barrantes y Ma Ángeles García**
- Laboratorio juvenil de investigación a través de la práctica creativa con cartografías textiles. Una estrategia formativa en el contexto del bachillerato de la UdeG. – **Martha Patricia Espíritu Zavalza**
- Arte/Imágenes y Educación. Transversalidad con otras materias. – **Laura Aparicio Herмосilla**
- Innovando en la creación y educación artística mediante Tuitatura. – **Cristina Cruz González y Carmen Lucena Rodríguez**
- Educación patrimonial inclusiva en el contexto de la Comunidad Autónoma Andaluza. – **Ana Belén Mesa Raya**
- Arte y salud mental: una acción educativa interdisciplinar en el ámbito universitario. – **Noemí Peña Sánchez y Carmen Río Rey**
- Las plataformas de realidad virtual como espacio de interacción en la formación escultórica universitaria. – **José Carlos Espinel, Mónica Cerrada y Marta de Cambra**
- Introducción a las técnicas de fundición: Escultura de pequeño formato en la formación universitaria. – **Mónica Cerrada, José Carlos Espinel y Marta de Cambra**
- Afecciones, atlas y constelaciones creativas en la educación artística. – **María Enfedaque**
- Educación Artística para la formación científica en contextos universitarios. – **Sara Fuentes Cid y Martín Caeiro Rodríguez**
- Formación en Educación Artística y Patrimonial a través de proyectos A/R/Tográficos en Museos. – **Dolores Álvarez Rodríguez**
- El desarrollo estético en el Sistema Educativo Mexicano. – **Karele Maxinahí Félix Piña y Rodrigo López Zavala**

- La música como herramienta de inclusión para niños con barreras para el aprendizaje. – **Jesús Fernando Ramírez Bernal y Karele Maxinahí Félix Piña**
- Educación artística, creatividad y mentoría social para la inclusión educativa. – **Diego Ortega Alonso**
- El cine de biografías de artistas plásticos como recurso en las aulas de Didáctica de la Expresión Plástica. – **Ricardo González García**

17:15 h. – Descanso

17:30h. – Mesa 2: *La creación artística en contextos diversos*

Moderadora: Karele Félix Piña

- Espacios habitados como paisaje colectivo. – **Eva Mesas Escobar y María Dolores López Martínez**
- Memorias de Mujer: Historias de vida del género femenino vista a través del Cine. – **Javier Albar, Lorena López y Ma Victoria Martínez**
- Con las manos en la mancha. – **Manuel Pérez Valero**
- El estado sordo de la escucha. Una pregunta desde el arte. – **Jaidy Astrid Díaz Barrios**
- Proyecto de investigación artística PIA. – **Rodrigo Meneses, Eduardo Castillo, Julio Aguilera y Juan Pablo Meneses**
- Reflejos de lo intangible. – **Ma Isabel Soler, Anabel Caraballo y Paula Garra**
- Formación y creación artística colaborativa utilizando herramientas de pintura en Realidad Virtual. – **Eva Perandones Serrano y Vanessa Ruiz Martín**

- De la pintura site a la obra audiovisual. “Cuerpos Coloreados”: un proyecto de investigación y creación artística contemporánea para la educación patrimonial. – **Ma Dolores Gallego Martínez**
- La mancha azarosa como ruptura del bloqueo creativo del papel en blanco. – **Begoña Yáñez Martínez**
- Dibujar antes de dibujar: la elección del formato a la hora de plantear una ilustración. Uso de formatos alternativos dentro del aula. – **Pablo Javier Pereira Hurtado**
- La resignificación de la basura como motor de progreso: de residuo a recurso artístico. Caso 1: Paideia fracturada. Catalpa Bignonioides. – **Manuel Cid Medrano**
- El arte de contar sin barreras fronterizas: una búsqueda experimental basada en las creaciones artísticas y transformación personal. – **Ma Paz Barrios Mudarra**
- Processos de moldagem (in)visíveis na produção artística. – **Paola Gouveia y Filipa Cruz**
- Tecnologías digitales aplicadas a la producción escultórica de arte público. Caso de estudio del monumento a Juana I de Castilla para el parque del Buen Retiro, Madrid. – **Iria Groba Martín**
- Tres procesos creadores contemporáneos desde la imagen del animal muerto. – **Marta Martín Hoces de la Guardia**
- Los laboratorios de la Academia de Carrara: aprender como forma de relación. – **Estrella Soto Moreno**

18:30 h. – Descanso

18:45 h. – Mesa 3: *Más allá de la creación y la educación*

Moderadora: Pilar Soto Solier

- EXIT. Libro-arte colaborativo como herramienta de integración social. – **Eva Figueras Ferrer y Mar Redondo Arolas**
- Estrategias reduccionistas en el cine de no ficción. – **Rubén Marín Ramos**
- Liderazgo cultural: el papel de los artistas en la resiliencia de Europa. – **Iris Jugo Núñez-Hoyo**
- Reproducción de policromías en yeserías medievales como estrategia educativa. – **Ana Isabel Calero, Ana Carrasco, Eva Vivar, Ana María López, Teresa López y Ana García**
- Técnicas tradicionales de encuadernación japonesa en la práctica docente. – **Ana Reyes Pérez y Marta Durbán García**
- La memoria en los márgenes. Encuentros entre el arte y la historia. – **Miguel Sánchez, Tomás Zarza y José María Uría**
- Consideraciones sobre procesos de mediación artística para la promoción de la salud comunitaria en tiempos de encuentro no presencial. – **Nuria Rey, María Gil, María Dolores Claver y Ana Casla**
- Agitar cosas, chocar otras. Prácticas artístico-educativas de ejercitación en la incertidumbre. – **Irene Ortega López**
- Educación artística a través de una MiniBAT de Rosa Sensat. – **Rosalía Clemente Piélagos**
- Prácticas artísticas para trabajar las emociones con atención plena en población adolescente vulnerable. – **Inés Bueno Pascual**
- Cómo convertir el espacio en un emblema mediante la práctica artística de Cine Sólido. – **Luis Bouille de Vicente**
- La educación como medio para visibilizar el arte museístico en tiempos de pandemia. – **Carmen Lucena, Javier Mula y Cristina Cruz**
- El discurso actual: cuerpo-arte, moda-tecnología. – **Isabel Lozano Rodríguez**
- Sostenibilidad en el arte: El vidrio reciclado en la formación artística universitaria. – **Marta de Cambra, Mónica Cerrada y José Carlos Espinel**

- Sexo, Amor y Sociedad. – **Grace Mariana Morales y Sophia Wetzel**
- “Sanar las heridas”: el autocuidado y la creación colaborativa en la formación inicial para la mediación artística. – **Rosa Cubillo López y Noemí Peña Sánchez**
- La videocarta en el diálogo de la experiencia docente. – **Marta Lage de la Rosa**
- Laboratorios A/r/tográficos de creación, educación y mediación de las artes. – **Vanessa Acosta Ramírez**
- La deriva como proceso de autoconocimiento y transformación – **María Antonia Balbín Castillo** 19:45 h. – **Descanso**

20:00 h. – Debate general

Moderadoras: Alicia Martínez Herrera, María Lorena Cueva Ramírez y Jesús Caballero Caballero

Todas las personas participantes están invitadas a asistir a esta intervención en la que se intercambiarán ideas, preguntas o sugerencias entre las propuestas expuestas durante la jornada.

DÍA 19 DE JULIO

15:00 h. – Inicio de la segunda jornada

Conferencia. Carvento: “Maricón de España”. Un proyecto de danza contemporánea.

16:00 h. – Descanso

16:15 h. – Presentación Línea Temática 3

De la indagación a la expresión

Moderadoras: Víctor Yanes y Norah Barranco

17:15 h. – Descanso

17:30 h. – Mesa 1: Desde la concepción colectiva

Moderadora: Ma Carmen Sánchez Miranda

- Representación visual del pecho materno: censura y reivinciación. – **Noelia Antúnez del Cerro y Lorena López Méndez**
- Ley de Inver-siones. – **Pablo Javier Tatés Anangonó y Alexandra Verónica Albá Araujo**
- La Salida - Explorando el camino artístico. – **Jianxiong Liu**

- Cuerpos que se afectan - Cuerpos del encierro-frontera. – **Carlos Torrado Loís**
- ¿Debemos escuchar música? Reflexiones en torno a cultura, industria y redes. – **Rafael Martínez Mercado**
- Fotoperiodismo, archivo fotográfico y creación artística. – **Fernando Bayona González**
- Il manuscrito e la scala. – **María Teresa Alonso Acebes**
- El diseño de las portadas de discos cuenta la historia de una cultura. – **Daniela Barra**
- Arqueología de la expresión. – **Jim Lorena**
- Augusto Boal y el teatro de los oprimidos: mediación artística y performativa contra el bullying en secundaria. – **Teresa Colomina Molina**
- ¿Cuántas veces te han preguntado cómo estás en la universidad? Una línea del tiempo de cuidados colectiva de la Facultad de Bellas Artes UCM. – **Irene Ortega, Lidia García y María Gil**
- Transformaciones representacionales de la familia. Estructuras identitarias desde la fototipia a las GANs. – **Laura Fernández García**

El Fotorelato como método de indagación, sensibilización y transformación. Narrativas visuales y violencia de género. – **Elisabeth Chica Díaz y Pilar Manuela Soto Solier**

18:30 h. – Descanso

18:45 h. – Mesa 2: *El conocimiento y visión del individuo*

Moderador: José Luis Anta Félez

- A vista de pájaro. La utilización de la imagen aérea en las prácticas artísticas contemporáneas. – **Ana Císcar Cebriá**

- Líneas discontinuas: luz, encuadre y paisaje sonoro para educar en la imagen. – **Antonio Félix Vico Prieto y Bernardo Jurado Méndez**
- Hierro, papel y peces. Del estudio de las antiguas tintas metálicas a una representación pictórica contemporánea. – **Rafael Romero Pineda**
- Tejer la identidad desde la cartografía subjetiva de paisajes residuales. – **Anabel Caraballo Fuentes**
- Del boceto a la obra fotográfica: fases y desarrollo de proyectos fotográficos de carácter escenificado aplicados a la serie Out of the Blue. – **Fernando Bayona González**
- La piel como soporte artístico: ritos, sociedad y arte. – **Ma Remedios Rubiales Domínguez**
- El dibujo para el aprendizaje ideomotor. Un enfoque a/r/tográfico. – **Giorgia Vian**
- Diálogos visuales compartidos. Lo que nos ocupa y preocupa como catalizador de procesos creativos desde la educación artística. – **Stella Maldonado Esteras y Pablo Coca Jiménez**
- Un entorno de conexiones a través de la disolución perceptual de los objetos. – **María Gárgoles Navas**
- Genealogía. – **Rodrigo Flechoso Fernández**
- Interpretando a Fortuny: libro de artista y proceso creativo. – **Rosa Gutiérrez Juan**
- La fotografía de danza para cartelería. Un discurso medido y cambiante. – **Marta González Martínez**
- Sanar con arte. – **Natalia Martínez Higuera**
- Deriva Web 010001011110101 – **Pedro Ernesto Moreno García**

19:45 h. – Descanso

20:00 h. – Debate general

Moderadoras: Alicia Martínez Herrera, María Lorena Cueva Ramírez y Jesús Caballero Caballero

Todas las personas participantes están invitadas a asistir a esta intervención en la que se intercambiarán ideas, preguntas o sugerencias entre las propuestas expuestas durante la jornada.

DÍA 20 DE JULIO

15:00 h. – Presentación Línea Temática 2

Arte Público en contextos sociales y educativos

Moderadora: Pilar Soto y Diego Ortega

- Observando Geometrías – **Nora Ramos Vallecillo**
- “Aquí pintamos todas” Una intervención mural urbana, participativa e intergeneracional en la Calle La Normal. – **Sara Arias Ortega**
- Ecosistemas territoriales: espacios de transición. Intervenciones artísticas en el territorio. – **Natalia Morales Rojas**
- Explorando un sentido de correspondencia en las intervenciones a los monumentos: Un contra-archivo para repensar la relacionalidad con el arte público. – **José Eugenio Rubilar Medina**
- Canalización perdida. – **Daniel Domínguez Romero**
- Tú misma eres el espejo y la réplica. – **Paula Garra Crespo**

- Artefacto Social. Una experiencia de aprendizaje cooperativo sobre el poder de impacto social del arte. – **Eugenio Rivas y José María Alonso**
- Escuela de Arte Urbano “La Mancha”. – **Francisco José Jiménez Campoy**
- Integración de prácticas artísticas de intervención mural en entornos educativos. – **Enric Font Company**
- La deriva en el arte urbano y público como medio de reconocimiento del contexto por el alumnado: propuestas vinculadas a las técnicas artísticas del muralismo. – **Carmen Moral Ruiz**
- Cierren al salir y llamen antes de entrar. – **Miguel Ranilla, Lidia García y Rodrigo Flechoso**
- A Vila do Mañá. – **Sandra González Álvarez** “Tiges Prestades”. Un proyecto cooperativo y cocreativo de participación ciudadana. – **Rafael Romero Pineda**
- Sevilla y su cara B: el rap en Sevilla – **Carmelo Sánchez López**

16:00 h. – Descanso

16:15 h. – Talleres virtuales

- *Sala 1:* Creación digital desde las emociones: Experiencia online dirigida a investigadores/as en educación artística. – **Fainix Mayorga Solórzano**
- *Sala 2:* ‘Video mapping’ en el aula: el empleo del software libre multiplataforma VPT para el diseño de propuestas artístico-didácticas e interactivas. – **Rocío Lara Osuna**

17:15h. - Descanso

17:30 h. – Clausura del congreso: mesa de cierre

María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén

María Lorena Cueva Ramírez, Universidad de Jaén

Alicia Martínez Herrera, Universidad de Jaén

Jesús Caballero Caballero, Universidad de Jaén

Roberto Herrero García, Universidad Complutense de Madrid