

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS

El libro de artista y una propuesta pedagógica
Una aproximación metodológica entre arte y educación

Estrella Luna Muñoz

Tutora: Ana Tomás Miralles
Máster en Producción Artística
Tipología 1
Valencia, agosto 2015

El libro de artista y una propuesta pedagógica
Una aproximación metodológica entre arte y educación

Por todo su apoyo en este camino lleno de aprendizajes:

Miguel Luna
Irma Muñoz
Miguel Ángel Luna
Carmenza Delgado
Miriam Del Saz
Ana María Obando
David Pérez
Teresa Eca
Ana Tomás
Ahmed Mostafa
y a la familia Méndez

RESUMEN

¿Es indispensable el arte hoy en día en la educación?, ¿son necesarias nuevas dinámicas artístico-educativas en esta era de transformaciones?, ¿la construcción de un libro de artista puede funcionar como una herramienta educativa?

A partir de estas preguntas se construye la investigación del Trabajo Final de Máster. Las grandes transformaciones a través de la historia, han obligado que en la educación se produzcan propuestas más activas. Las generaciones actuales necesitan de actividades atractivas para captar su atención y las artes son la vía para lograrlo.

En esta investigación se plantea la elaboración de un libro de artista como estrategia de aprendizaje, no solo considerada dentro del área artística, sino empleada en cualquier especialidad disciplinar. El planteamiento que se hace en este TFM, parte de las preocupaciones sociales en conjunto de la potencialidad que tiene el trabajo colaborativo y comunitario, teniendo como estudios de caso la elaboración de actividades paralelas con la cooperación y al desarrollo. Lo más importante no es el resultado final, sino los procedimientos creativos que se realizan en conjunto para llegar a una idea, conocimiento o aprendizaje construido por cada alumno.

Las acciones artístico educativas son clave para el crecimiento de los niños, jóvenes, estudiantes, artistas y de los mismos educadores; acciones que son necesarias para un mejor desarrollo educativo actual y futuro.

Palabras clave:

Arte, educación, libro de artista, conocimiento, creatividad, colectividad, identidad, cultura, juego, proceso plástico

ABSTRACT

Is art essential today in education?, Are necessary new artistic-educational dynamics in this era of transformations?, The construction of an artist's book can serve as an educational tool?

From these questions, is built the research of this project. The major changes through history, have forced that in the education produce more active proposals. Current generations need attractive activities to capture their attention and art is the way.

In this research develop the creation of an artist's book as a learning strategy, not only considered in the artistic field, but used in any specialty discipline. The approach discussed in this project, part of the social concerns of the whole potential that has the collaborative and community work, taking as case studies the parallel activities with the development and cooperation. The most important is not our final result, is the creative procedures that made together to get a new idea, knowledge and constructive learning for each student.

The educational artistic actions are key to the growth of children, youth, students, artists and educators themselves; actions that are necessary for a better educational development present and future.

Keywords:

Art, education, artist book, knowledge, creativity, community, identity, culture, play, plastic processing

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
Objetivos.....	1
Metodología.....	2
Estructura.....	3
2. ARTE Y EDUCACIÓN.....	5
2.1 Primeros modelos artísticos y educativos	5
2.2 Teorías y propuestas de cambio	10
2.3 Ola de cambios tecnológicos.....	15
2.4 Nuevas generaciones y nuevas acciones.....	17
2.5 La importancia del arte y la cultura hoy y en un futuro.....	19
3. EL LIBRO TRADICIONAL, EL LIBRO DE ARTISTA Y SU EVOLUCIÓN.....	24
3.1 El libro y modos de lectura en la historia	24
3.2 Movimientos sociales, culturales e intelectuales	28
3.3 Consolidación del libro de artista.....	34
3.4 El libro como medio de creación y experimentación.....	37
4. ACCIONES PARALELAS ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS.....	43
4.1 Self Organized Learning Environment (SOLE).....	43
4.2 Media Education Lab (MEL).....	44
4.3 A/r/tography - metodología.....	44
4.4 International Society for Education Through Art (InSEA).....	45
4.5 Seminario-taller “El libro alternativo como creación plástica mediante procedimientos calcográficos”	46
4.6 Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV).....	47

5. ESTUDIOS DE CASO Y PROYECTOS PERSONALES.....	49
5.1 Taller “Más o menos espacios invisibles”	49
5.2 Proyecto “Investigación de la estimulación temprana mediante la ilustración de obra gráfica: La funcionalidad de la las estampas ilustrativas en el libro”	53
5.3 Proyecto “¿Qué sueños te cuento?”	56
5.4 Taller “Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica”	60
5.5 Colectivo artístico “Tráfico Libre de Conocimiento”	64
5.6 Colección de libros de artista. Facultad de Bellas Artes. UPV.....	68
6. METODOLOGÍA, LA PRAXIS DEL LIBRO DE ARTISTA, UN AMBIENTE DE INTERACCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN LA EDUCACIÓN.....	71
6.1 ¿Porqué el libro de artista?.....	75
6.2 Las habilidades a fortalecer.....	77
6.3 La importancia de la colectividad y el trabajo en equipo.....	78
6.4 La creatividad.....	79
6.5 El juego interdisciplinar.....	80
7. CONCLUSIONES.....	84
8. LISTA DE IMÁGENES	86
9. ABREVIATURAS.....	92
10. BIBLIOGRAFÍA.....	93
Específica.....	93
Complementaria.....	95
Referencias electrónicas.....	96
Páginas web consultadas.....	97

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestra vida educativa, pasamos por múltiples sistemas de enseñanza, la educación de nuestros padres, en la escuela, en la universidad y en la familia. El aprendizaje va más allá de estos sistemas, es un conjunto de múltiples escenarios particulares y colectivos de la vida de cada individuo. Su construcción está compuesta por un ecosistema de múltiples sucesos, materias, vivencias y experiencias. Es por eso que el aprendizaje debe ser ahora multidisciplinar y rizomático¹, caminando a la par del contexto de cambio en el que vivimos actualmente en la nueva era del siglo XXI.

El arte en la educación es un tema que para muchos es difícil de comprender, mientras que para otras personas además de especialistas esta unión hoy en día juega un papel muy importante en la preparación del ser humano, es considerado de gran y de vital importancia para un desarrollo humano completo.

En este sentido nos hacemos dos preguntas: ¿el arte puede ser una vía de conocimiento?, ¿el libro de artista puede ser empleado como nuevo instrumento educativo?

El libro de artista además de ser un soporte de expresión, es a la par un instrumento formativo multidisciplinar, y esta propuesta y motivación en esta investigación, surge a partir de la necesidad de emplear dinámicas atractivas en las aulas. Dinámicas que a través del arte con la libre utilización de herramientas, incentiven hacia un progreso del conocimiento propio y colectivo de cada alumno.

Objetivos

El objetivo general es realizar una investigación sobre la importancia de los procesos de creación del arte en la implementación para un mejor desarrollo educacional.

¹ Rizoma es un concepto filosófico desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Este es un modelo en el que la organización de los elementos no sigue jerarquías. Estructura donde todos los puntos están de una u otra forma conectados entre sí, creando nuevas variables sin principio ni fin.

En este sentido se refiere a la forma de adquirir el aprendizaje de una manera no lineal, el conocimiento puede provenir o no de cualquier sistema, puede ser generado en cualquier ambiente que se encuentran a la vez. interconectados con la persona, el entorno y el contexto.

Los objetivos específicos son:

- Proponer la elaboración de un libro de artista como herramienta educativa
- Ofrecer un acercamiento metodológico para la implementación de esta actividad dentro del currículum educativo a nivel bachillerato y universitario en cualquier disciplina, tanto en escuelas de arte como en escuelas de cualquier área de estudio (literatura, geofísica, matemáticas, filosofía, termodinámica, etcétera)
- Mostrar la importancia de la realización de estas dinámicas no solo en contextos académicos, sino también vincularlas en temas sociales hacia la cooperación y el desarrollo
- Proponer el uso de las artes para que por medio de esta, el alumno cree su propio mecanismo de autoaprendizaje

Metodología

Esta metodología cualitativa, consistió en un revisión bibliográfica, junto con un plano explorativo y experimental derivada de estudios de caso de la realización de talleres.

Se comenzó con el estudio de bibliografía a nivel histórico, sociológico y teórico del arte y la educación. Se analizaron los principales acontecimientos, primeras instituciones y organismos internacionales, que fueron puntos clave para la implementación de la enseñanza educativa artística y su evolución en términos contextuales.

Todo lo anterior se llevó a cabo consultando diversas fuentes como: artículos de revista, informes, tesis doctorales, análisis en la participación en congresos, seminarios, foros y mesas redondas; así como también la consulta de bases de datos como Dialnet, Ulrichs, BID, BCIE, World Bank, UNESCO, entre otras.

Con este estudio se analizó el panorama actual de las problemáticas e intereses que hay en torno a las estrategias paralelas en la educación, así como las iniciativas nacionales y mundiales a favor de estas premisas.

La fuente de primer orden fue la recolección de trabajo de campo a partir de la

creación de proyectos y talleres realizados desde el 2012 en México, España, Honduras y Portugal. Donde a partir de las diversas dinámicas creadas, pude destacar las problemáticas que estudiantes de diversas partes del mundo enfrentan con el tema de la creatividad, experimentación y formación. Se pudo así extraer información y resultados de primera mano a través del diálogo con los profesores, alumnos y comunidades, como también del análisis de los resultados finales de cada encuentro, proyecto o taller con determinado grupo.

De esta manera en base a las conclusiones de cada dinámica se conformó una serie de técnicas y métodos que funcionan como un acercamiento metodológico, para implementar no solo el libro como herramienta educativa, sino también las acciones y dinámicas que van a la par en esta propuesta educacional.

Estructura

El TFM está organizado en 6 capítulos, los cuales están estructurados en dos grandes áreas: arte y educación.

Mi intención en el desarrollo de los capítulos no es dar una historia completamente lineal, sino de situar al lector en alguno de los puntos históricos que fueron clave para el abordaje de estas dos grandes temáticas.

En el capítulo 2. *ARTE Y EDUCACIÓN*, se muestra en términos generales, los comienzos de la educación en la historia, la incorporación de las artes y algunos teóricos, psicólogos y educadores que integraron terminologías e investigaciones en estos campos. Se hace también un recorrido de los grandes avances tecnológicos, los movimientos sociales, acontecimientos históricos y algunas instituciones y organismos internacionales que han sido antecedentes directos de la importancia de unir el arte y la cultura en la educación.

En el capítulo 3. *EL LIBRO TRADICIONAL, EL LIBRO DE ARTISTA Y SU EVOLUCIÓN*, conceptualmente se habla de las transformaciones que ha tenido

el libro tradicional, los diferentes lenguajes y múltiples usos que se han visto modificados con el paso de los años, su transformación desde un uso académico hasta un uso artístico que es hoy en día llamado el libro de artista. Se mencionan las influencias directas como el cuaderno o diario visual durante las vanguardias artísticas, los principales autores y artistas de su creación, los grupos de investigación, coleccionistas y eventos internacionales de hoy en día.

En el capítulo 4. *ACCIONES PARALELAS ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS* se centra en actividades, metodologías, investigaciones, organizaciones, seminarios y asociaciones que están empleando el arte y la educación, tanto entornos formales y no formales en diferentes partes del mundo.

En el capítulo 5. *ESTUDIOS DE CASO Y PROYECTOS PERSONALES* se muestran los resultados de proyectos y talleres personales tanto individuales y colectivos que he realizado en México, España, Honduras y Portugal, los cuales son la base directa de la investigación del TFM, ya que cada uno constituye un punto de partida para la conformación del proyecto.

En el último capítulo: *METODOLOGÍA, LA PRAXIS DEL LIBRO DE ARTISTA, UN AMBIENTE DE INTERACCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN LA EDUCACIÓN*, se concluye con una propuesta educativa, que es un acercamiento para implementar en el currículo escolar. Se sustenta el porqué de la importancia de utilizar el libro de artista, las habilidades que fortalece en su construcción como el aprendizaje a través del juego, la creatividad, de un pensamiento crítico, la interdisciplina y la colectividad.

En conclusión, esta investigación se propone una serie de acciones que pueden llevar al desarrollo de las habilidades educacionales en los alumnos. Es un punto más, en el largo camino de acciones que se han realizado en otras partes del mundo, y que en particular en este proyecto es un acercamiento a la búsqueda de integración multidisciplinar, de actividades y dinámicas educativas por medio del arte.

2. ARTE Y EDUCACIÓN

Partiendo del término de educación en el cual constan los actos de mostrar, transmitir, enseñar conocimiento y trascender los saberes de la época, podríamos plantear que la educación siempre ha existido a través de los años. Desde la antigüedad, la estructuración del pensamiento humano, se ha transmitido una forma de pensar, de trabajar y de un hacer colectivo.

Cualquier tipo de enseñanza como la pesca, la caza, el lenguaje, la lectura, la comunicación y el arte han estado presentes en este paso de información. El arte al igual que la educación ha estado inmersa en esta construcción del individuo y aunque no ha estado desde sus inicios formalmente en la enseñanza, es parte esencial de la formación de tradiciones y culturas de la época que van y fueron pasando a través de las múltiples generaciones.

2.1 Primeros modelos artísticos y educativos

La educación ha tenido variadas formas y estilos de aprendizaje dependiendo de la época histórica en la que nos estemos refiriendo. La manera de enseñar ha variado dependiendo del fin o intereses del momento histórico que son influencia directa de la evolución del sistema educativo. Por mencionar algunos ejemplos de las influencias directas en los cambios históricos en la educación, dependiendo respectivamente a la época, es que ha tenido intervención y modificación directa a partir de fines políticos, evangélicos, económicos y como fines de control de masas.

Estos fines muestran las características cada contexto histórico, como por ejemplo, hasta antes de la Revolución Industrial (segunda mitad del siglo XVIII), la educación siempre había quedado reservada a las altas élites, los que programaban o distribuían la educación y el conocimiento, tenían el poder. Esto sucedió desde las civilizaciones asiáticas, la cultura romana, griega, y precolombinas en América, etcétera. En cada uno de los continentes, siempre la educación fue para la clase privilegiada, muestra directa de poder, control y sabiduría.

Posteriormente en el siglo XV con la llegada de Europa a América, se produjo la gran evangelización, otra forma de control a partir del saber, en este caso de la nueva religión por medio de la implantación y juego del lenguaje y cultura ya preexistente, como lo menciona Walter D. Mignolo:

“Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, la modernidad tuvo como punta de lanza la teología cristiana (...) La retórica de salvación por medio de la conversión al cristianismo se tradujo en una retórica de salvación por medio de la misión civilizadora a partir del siglo XVIII, cuando Inglaterra y Francia desplazaron a España en el liderazgo de la expansión imperial/colonial occidental”².

Como se menciona en la cita anterior, el cristianismo fue un medio de control, como fue la colonización española en gran parte de América y en el caso de Portugal con lo que ahora es Brasil. De esta manera una nueva enseñanza transformó la visión creando otras lecturas y entendimientos en el Nuevo Mundo.

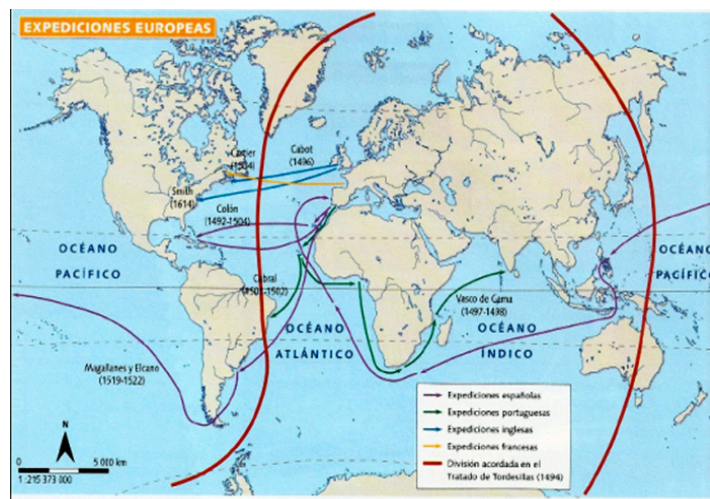

Imagen 1: Mapa de expediciones europeas desde 1492 al 1614.

A la par de la enseñanza, siempre han estado presentes las artes, desde las pinturas rupestres como una forma y medio de expresión y comunicación. También el arte en la antigüedad con Aristóteles, Sócrates y Platón, que consideraban de gran utilidad el dibujo, y en la antigua Roma y la antigua Grecia con el reflejo de la perfección a través de la estética, la escultura, la pintura y el dibujo.

² TOULMIN, Stephen. *Cosmópolis: el trasfondo de la Modernidad*. Editorial Península. Barcelona. 2001. p. 43.

Imagen 2: Diagrama de anatomía humana retirado de la *Cyclopaedia, Diccionario Universal de los Artes y Ciencias*, de 1728.

La Edad Media (desde el siglo V al XV) se caracterizó por los fines evangélicos hacia pueblo. La libre expresión tanto ideológica como plástica al igual que el arte, no eran consideradas y mucho menos tomados en cuenta como una disciplina de estudio.

El arte aunque considerado formalmente fuera en la historia de la educación, siempre estuvo presente en los dibujos realizados en las expediciones al Nuevo

Continente, de los estudios científicos medicinales, flora-fauna, de las construcciones de barcos y equipamiento para las navegaciones, y como se menciona anteriormente, de plasmar la burguesía y la evangelización para la posteridad.

Posteriormente en el Renacimiento (siglo XV y XVI), las artes, en este caso en las pinturas de los reyes, se plasmaban los acontecimientos de cada siglo, y la enseñanza de las artes se realizaba en talleres más personalizados donde el paso del conocimiento era transmitido de uno en uno, en este caso de maestro a discípulo. No olvidemos que estos discípulos se encontraban entre una élite privilegiada, por el simple hecho de ser dignos de mostrar la vida burguesa, por mencionar a algunos artistas: Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, posteriormente Francisco de Goya y Diego de Velázquez.

A la par, en esta transición hacia la Modernidad, se comenzó también con la creación de las academias del dibujo y la creación y estudio de los cánones anatómicos y de belleza. Todo esto iba de la mano a la invención de la Imprenta Gutenberg en 1440, que democratizó la cultura, haciéndola más asequible generando una revolución no solo con la impresión a mayor escala, sino que fue el inicio para las propuestas artísticas futuras de la cual hablaremos con mayor detalle en el próximo capítulo.

Fue en el Siglo de las Luces (siglo XVIII), donde una gran revolución llena de cambios había surgido.

“La modernización es fruto de la tremenda expansión del conocimiento científico y tecnológico, iniciada en el siglo XVIII, que hizo posible el que los seres humanos controlaran y configuraran su entorno de maneras totalmente desconocidas hasta entonces”³.

Los grandes cambios que surgieron en la Modernización, tanto científicamente y tecnológicamente codificó de una manera diferente su entorno. A finales de ese siglo se dio la primera Revolución Industrial, en la cual se dieron grandes inventos tanto en Oriente y Occidente como: la máquina de vapor, la pólvora, la brújula, que fueron unos de los puntos de partida para la transformación tecnológica, económica y por lo tanto social.

Otra de las grandes transformaciones fue la creación de los libros que constituyeron la base de investigaciones futuras. A pesar que siglos anteriores ya se habían creado múltiples protoenciclopedias en diversas áreas de estudio en otras partes de Asia y Europa, aunque no fue sino hasta el siglo XVIII que se crearon muy importantes enciclopedias, como el *Diccionario de Trévoux* (1704) creado por jesuitas franceses, la *Cyclopaedia* o *Diccionario Universal de Artes y Ciencias* en Londres (1728) y la *Enciclopedia* o *Diccionario razonado de las ciencias, las artes y la artesanía*⁴ (1751). Esta última obra siendo clave en el desarrollo de la educación y la información, y que a su vez provocó incomodidad en Francia, por abordar temas eclesiásticos, políticos y educativos. Fue entonces que esta obra representó en

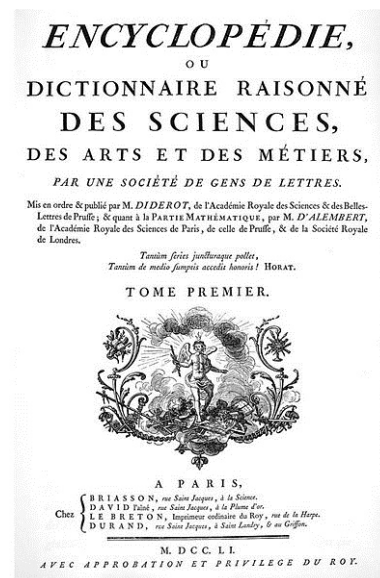

Imagen 3: Enciclopedia de 1751 *L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.*

3 HUNTINGTON, Samuel P. *El choque de civilizaciones y la configuración del orden mundial*. Editorial Paidós. México. 1997. P. 42.

4 *L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.*

su conjunto a la Ilustración, siendo una de las bases representativas de las causas de la Revolución Francesa (1789).

En esta transición de la Modernidad a la Contemporaneidad, diversos eventos históricos se desencadenaron, como la Independencia de Estados Unidos (1776), los cuales generaron múltiples movimientos sociales que fueron ejemplo de cambios e ideologías a nivel mundial.

Hubo un gran impulso a la ciencia y pedagogía, se crearon los primeros modelos de Arteterapia por Michael Edwards (1930-2010) el cual utiliza la psicoterapia a través del arte, y que no fueron utilizados más formalmente hasta el siglo XX. También se dieron muchos avances en el estudio de la psicología, los dibujos de niños y la integración del arte en las escuelas como un estudio terapéutico.

El dibujo fue entonces incluido en las escuelas como una asignatura obligatoria, esto generado como lo mencionamos anteriormente, con la importancia del diseño y fabricación de las máquinas e industrias de la época. En ese momento un gran paso se había dado, implementándose así el dibujo técnico en el estudio; y aunque fue solo para el desarrollo de la producción industrial, fue de gran importancia histórica ya que años posteriores abrió paso para la integración del dibujo artístico en las aulas.

A principios del siglo XX el psicólogo y pedagogo americano Edward Thorndike (1874-1949), con los planteamientos de la *teoría del aprendizaje* y la *teoría asociacionista*, planteó que el aprendizaje sólo podría ser eficaz a través de la práctica reiterada de operaciones, repeticiones de estímulos y respuestas. Con sus aportes y su libro *Educational Psychology*⁵ escrito en 1903, fueron tomados como sistema en el método de aprendizaje. La repetición de significados y de prácticas en serie se habían convertido en la metodología base y que lamentablemente en la actualidad en muchos sistemas educativos siguen vigentes.

5 THORNDIKE, Edward. *Educational Psychology*. Editorial Nabu Press. Estados Unidos. 2011.

A partir de esta teoría base podemos entender un poco la estructura actual que ha permanecido en los modelos educativos en los últimos cien años, sistemas donde los elementos de control y de la conducta en las escuelas, son hechas a imagen y semejanza de la estructura militar, en reclusorios, cárceles o internados. Sistemas que han continuado a base de la repetición de conductas que han prevalecido desde la era industrial y que son similares a los sistemas de control de masas.

Estamos de acuerdo que en su tiempo fueron metodologías que funcionaron perfectamente y llevaron a grandes logros y estudios de la época; la educación en ese tiempo iba acorde a los cambios graduales históricos. Pero las preguntas que nos debemos hacer ahora son: ¿estos sistemas educativos son adecuados para la actualidad?, ¿tenemos que seguir con la misma metodología sin tomar en cuenta el cambio global actual?, ¿la presencia del arte en el aprendizaje es necesaria en pleno siglo XXI?, ¿la implementación de las bellas artes en la educación es necesaria para generar nuevos cambios?

Es a partir de todas estas preguntas, que tenemos que plantear una metodología distinta o alternativa que ayude y que vaya a la par de los grandes y agigantados cambios de hoy en día.

2.2 Teorías y propuestas de cambio

Como lo mencionamos anteriormente, los sistemas educativos en sí, no fueron estructurados hasta el siglo XIX, y lo que hoy en día prevalece fue marcado desde el comienzo de la modernidad industrial. Además de que la educación fuera un método de mantener al pueblo dócil y obediente; también funcionó con fines económicos y es ahora la educación y la cultura uno de los poderes de crecimiento de un país.

Una de las preocupaciones de muchos de los gobiernos es más que el tener una sociedad alfabetizada, buscan tener con esto una inversión por medio de la educación. Es por eso que ahora son tan famosos los test educativos que miden el nivel de aprendizaje a

gran escala, para medir y crear estándares. Es por llamarlo de alguna manera otro medio de control y de intereses gubernamentales, los cuales buscan generar nuevos recursos por el supuesto bien educativo, que muchas veces no es dirigida y empleada directa y efectivamente en la población.

Desde los comienzos de la globalización, donde cientos de personas comenzaron a emigrar del campo a las principales ciudades, se generó una sobrepoblación en múltiples ciudades en el mundo. Las dos grandes guerras mundiales, las transformaciones y las repercusiones que estas produjeron, fueron reflejo para un cambio hacia la nueva era que había llegado demasiado rápido.

Con la llamada Tercera Revolución Industrial (desde la mitad del siglo XX a la actualidad), se han generado grandes y drásticas modificaciones en un periodo muy corto de tiempo, como la llegada de los avances tecnológicos, de Internet y la rápida difusión de información.

Fue en este periodo donde se generó la fotomecánica y las emulsiones fotosensibles que ayudaron a los avances en el área de la gráfica. También grandes movimientos artísticos comenzaron y se estructuraron con las vanguardias artísticas, y a partir de ese momento las artes se consideraron como otro medio de ver y mostrar el mundo. Estas transformaciones de percepción, experimentación y forma de vivir el arte, fueron directamente influyentes para que en ese momento la educación artística fuera integrada como disciplina y la enseñanza plástica se introdujera formalmente en los planos educativos.

Es así como comenzaron y se generaron muchas teorías en torno a la integración del arte para ser considerada más allá que una actividad cualquiera. Muchas instituciones comenzaron con el desarrollo de investigaciones y aportaciones en la educación en la niñez, como el pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), quien fue fundador de muchas escuelas en Suiza y es considerado como el autor del primer manual de educación artística

*How Gertrude Teaches her Children*⁶, enfocado a la infancia en el cual enfatiza como cada aspecto de la vida en la niñez contribuye a la formación del carácter y la personalidad.

Otro pedagogo alemán Friedrich Froebel (1782-1852) contribuyó a la educación artística en etapa preescolar, creando en 1837 el primer jardín de infancia. Propuso también que a través de ejercicios y juegos al aire libre se fomenta el desarrollo de los niños.

La *educación activa* propuesta por John Dewey (1859-1952), propone que el niño debe ser el sujeto activo de su proceso educativo y el educador debe ser un guía u orientador del proceso. Planteamiento muy interesante, ya que se basa en la experiencia y la expresión de los niños y jóvenes a partir de los intereses personales y colectivos de cada uno, con apoyo y guía de una persona. Premisas que son ejemplo de cómo el arte puede funcionar como experiencia inmediata a partir del conocimiento del alumno solo con apoyo de un profesor.

Jean Piaget (1896-1980) por ejemplo investigó sobre las etapas del desarrollo, implementando la *teoría del desarrollo cognitivo*; en la cual propone que la inteligencia y el aprendizaje se encuentra estrictamente ligada al medio social y físico, el niño aprende a través del hacer y crear activamente. Gracias a sus investigaciones se desarrollaron avances por la influencia social que se tiene en las primeras etapas del desarrollo humano y a partir de ahí, se realizaron varios estudios artístico educativos a partir de la experimentación del crear.

La *pedagogía antiautoritaria* con Alexander Neill (1883-1973), fue una forma de pensar a partir de la crítica de la escuela tradicional, donde se concibe el diálogo como único modelo educativo a través del cual se establecen relaciones no descendentes entre profesor y alumno. La *pedagogía antiautoritaria* propone una manera distinta de no sumisión del alumno hacia el maestro, creando un diálogo y convivencia apropiada. Neill buscaba un aprendizaje en relación de diálogo con los demás y aportó una serie de principios como: no adoctrinar ni dar instrucciones para comportarse, no moldear el

⁶ PESTALOZZI, Johann Heinrich. *How Gertrude Teaches Her Children: An Attempt to Help Mothers to Teach Their Own Children and an Account of the Method*. Editorial C.W. Bardeen. Estados Unidos. 1898.

carácter, no provocar temor ni usarlo para inducir conductas morales, entre otros.

Algunos principios mencionados anteriormente, fueron clave para la creación de escuelas con mayor libertad y flexibilidad en las aulas, donde se comenzó a crear una conciencia y preocupación hacia la autoexpresión y la creatividad. Un ejemplo de ello fueron Herbert Read y Victor Lowenfeld, los cuales crearon la tendencia denominada autoexpresión creativa.

A partir de ese momento se comenzaron a mencionar con mayor fuerza los términos de creatividad, además también del aporte que hace Viktor Lowenfeld (1903-1960) en el desarrollo de la capacidad creadora, en su libro *Desarrollo de la Capacidad Intelectual y Creativa*⁷, creando las etapas del desarrollo creativo a partir de los dibujos de los niños.

Para que el ser humano rompa con los esquemas tradicionales educativos, es necesario que sean conscientes de las pautas lógicas de razonamiento por medio del análisis generando así juicios de valor. Como lo menciona John Dewey, el profesor debe ser una guía para el alumno, debe encaminarlo para que aprenda a generar hipótesis, aprenda a cuestionar y encontrar soluciones a problemas de una manera consciente y creativa. En consecuencia pensar por sí mismos, todo lo contrario a la mecánica repetitiva y ritual de la estructura de aprendizaje tradicional.

Desde la implementación formal de la educación han habido grandes avances en la investigación de la pedagogía y se han creado alternativas a la educación tradicional desde el siglo pasado.

“Ya no se necesita un ciudadano instruido, sino un ciudadano que piense, y la sociedad moderna está exigiendo a los educadores que doten a los niños de técnicas de pensamiento”⁸.

7 LOWENFELD, Viktor y LAMBERT, W. *Desarrollo de la Capacidad Intelectual y Creativa*. Editorial Síntesis. España. Reimpresión 2008.

8 TOMÁS MIRANDA, Alonso. “Acción comunicativa y proceso educativo: J. Habermas y M. Lipman”. *Ensayos: Revista de la Facultad de Albacete*. N° 41. 33-46. España. 1991. p.43.

Desde este planteamiento para crear un ciudadano crítico, se han creado planteamientos para un mejor desarrollo en la educación del ser humano, el conocimiento, el razonamiento y aplicación de las mismas para una mejor enseñanza actual y futura.

Un ejemplo de ello es el filósofo educador americano Matthew Lipman (1922-2010), que trata este tema en particular con el programa que crea llamado *Filosofía para Niños*. El objetivo de su proyecto era ayudar a pensar a los niños y adolescentes de una forma crítica y creativa, a través de la enseñanza de la filosofía por medio de talleres creativos. De esta manera Lipman, con este tema en particular que es la filosofía, ayudaba a desarrollar la capacidad de comprensión de los niños y jóvenes de una manera alternativa.

Después de haber recapitulado algunas piezas claves en la historia de las aportaciones teóricas, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que se creó la asociación internacional mas importante de educación artística. Fue la creación de la International Society for Education Through Art (InSEA)⁹. La cual desde su creación ha estado de manera activa para apoyar y abogar por la educación del arte en todo el mundo, al igual que crear y fomentar propuestas artísticas educativas que han servido de ejemplo en muchos proyectos globales.

Otro evento importante fue en 1955 cuando la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organ (UNESCO)¹⁰ y La Oficina Internacional de Educación aprobó las recomendaciones relativas a la enseñanza de las artes plásticas en escuelas primarias y secundarias. Un paso grande para considerar el arte en los sistemas educativos.

Fueron en esos años que se creó una efervescencia creativa en estas dos áreas. En los años 60 y 70 en Alemania principalmente, se comienzan a considerar los temas de educación estética, comunicación visual en vez de educación artística o pedagogía del arte.

En los años 70 Elliot Eisner (1933-2014), propuso la educación disciplinar como un método de autoexpresión creativa. Consideraba a la actividad artística como proceso creativo espontáneo y natural, el cual elabora y forma la construcción de

⁹ Sociedad Internacional de Educación a través del Arte.

<http://www.insea.org>

¹⁰ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología.

conocimientos distintivos de cada cultura que viene dado por el entorno.

W. Einser dio origen a la *Educación Artística Basada en la Disciplina*, proyecto educativo en función de la educación artística. Su objetivo fue desarrollar las artes dentro de la escuela, las cuales argumenta que estas pueden implementar aportaciones, habilidades, conocimiento de teorías, conceptos artísticos y expresiones creadoras únicas.

Por mencionar otras iniciativas que se están llevando a cabo en todo el mundo y por mencionar algunos organismos internacionales: a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)¹¹ y la European Educational Research Association (EERA)¹².

Todos estos proyectos fueron generadores base para comenzar a trabajar con pequeñas iniciativas en diversas partes del mundo. Pequeños y a la vez grandes proyectos que dieron poco a poco un giro hacia una nueva manera de mirar en torno al arte y la educación.

2.3 Ola de cambios tecnológicos

En la actualidad hay fuertes presiones de cambio, la globalización, el cambio demográfico, la revolución tecnológica, así como los nuevos y constantes avances cibernéticos, han generado una modificación en todos los sistemas estructurales del ser humano.

Actualmente estamos viviendo en una ola de cambios, como lo menciona José Manuel Pérez Tornero: “(...) *nos encontramos en un tsunami tecnológico y necesitamos un cambio en la educación*”¹³. Estamos viviendo a una velocidad vertiginosa nunca antes vista, donde las tecnologías de Internet implican el libre y rápido acceso a la información.

11 <http://www.oei.es/index.php>

12 Asociación Europea de Investigación Educativa.

<http://www.eera-ecer.de>

13 José Manuel Pérez Tornero. Director del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante el Foro Internacional de Alfabetización Mediática e informacional en el Mundo Árabe, celebrado en El Cairo Egipto en abril de 2015.

El almacenamiento, la transferencia de información es más fácil hoy en día, podemos disponer de ella en cualquier momento. Hemos visto los grandes avances de la integración de la tecnología en la educación, la nueva era de las telecomunicaciones, la importancia que tienen ahora las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la educación on-line y el Código Abierto¹⁴, presenta un sin fin de posibilidades innovadores del empleo de la educación con la tecnología. Ahora los estudiantes pueden conectarse desde cualquier sitio con cualquier dispositivo móvil, aprender y estudiar en cualquier momento o lugar conectados solo a la Red.

Hay una demanda de ciudadanos políglotas y multiculturales, debido a los cambios de era junto con el paso de la web 1.0 a la web 2.0 y una distribución y creación de información más activa y colaborativa aunada a la utilización adecuada de la tecnología es esencial para ser integrada en la educación, llevar a los alumnos hacia aprendizajes por medio de los nuevos medios.

El Foro Internacional de Alfabetización Mediática e Informativa en América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de México en diciembre de 2014, así como también en el Internacional Forum on Media and Information Literacy in the Arab World¹⁵, celebrado en El Cairo Egipto en abril de 2015, por mencionar solo algunos de los eventos que han tratado el tema de la educación tecnológica, nos muestran esta nueva preocupación por la integración de la nueva tecnología en el ámbito educativo y curricular.

Se mostró la preocupación actual de que a pesar que la brecha digital¹⁶ sigue con muchas limitantes en diversos países en desarrollo, la problemática del acceso a la educación sigue presente en muchas partes del mundo, por lo que no solo hay que preocuparnos por la manera de introducir la tecnología, sino en crear ciudadanos críticos en este nuevo universo de la información en la educación, si no también de iniciativas educativas en

14 Código abierto u Open Source, es el software distribuido y desarrollado libremente.

<http://opensource.org>

15 Foro Internacional de Alfabetización Mediática e Informativa en el Mundo Árabe.

16 Brecha digital, término que se refiere a la distancia entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a las nuevas tecnologías.

<http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2001-01-29/bid-coauspicio-conferencia-sobre-brecha-digital-en-america-latina,22.html>

zonas con difícil acceso educativo.

2.4 Nuevas generaciones y nuevas acciones

Los símbolos clásicos de la educación se han transformado, han creado a la par una revolución en los métodos de aprendizaje, las materias de estudio y las relaciones entre alumno y maestro. Ahora disponemos de una gran cantidad de información, imágenes y sonidos cada segundo, la capacidad de lectura de análisis y asimilación ha cambiado y es por lo tanto que la capacidad de generar conocimiento en las aulas o en la educación tienen que modificarse. Se habla por lo tanto de emplear el arte, la cultura y la tecnología por un mismo fin: la educación.

¿Cuáles son los problemas más relevantes que afronta la educación en esta era de drásticos cambios?, ¿hay alguna alternativa o múltiples alternativas?

El terreno educativo ha sufrido cambios drásticos. Al analizar los cambios en la forma de interactuar, del aprendizaje y de la utilización del conocimiento en los jóvenes en las diferentes generaciones, nos muestra la gran velocidad de cambios en la que hemos vivido y seguiremos experimentando en cortos periodos de tiempo. Es necesario conocer estos métodos de interacción para poder conocer los cambios que se generaron en un determinado contexto y entorno, que son clave para poder proponer metodologías alternas.

La generación de los Baby Boomers entre 1960 y 1970, se caracterizó por ser una época de postguerras, una época difícil, llena de reconstrucciones sociales e históricas. En este momento algunas de las instituciones representaban la estabilidad, había reglas claras, espacios de trabajo y horarios determinados específicos. Las reglas de vida se centraban en la obtención de un trabajo estable y dedicación familiar. No había mayor ciclo que estudiar, trabajar y casarse, tener un trabajo para toda la vida y ver a los hijos crecer.

Ya entre 1970 y 1980, fue un momento de cambios sociales que dio un giro radical. Los jóvenes comenzaron a ser seguros, extrovertidos y competitivos, hacían lo imposible para obtener un crecimiento rápido y distintivo. Había una idea individualista y competitiva, en el cual entre más títulos, masters, doctorados o logros obtenías más alto llegarías.

Actualmente estamos en la generación de los Millenials, caracterizada por una mentalidad digital, fluida y principalmente colectiva. Ya el trabajo en oficina no se busca como un fin único, hay la creación de pequeñas o grandes empresas, de ideas creativas e innovadoras, de start up¹⁷ y trabajos múltiples que son creados por los mismos jóvenes.

En la actualidad hay impaciencia constante de adquirir conocimiento de cualquier manera, formas alternativas por medio de relaciones en conjunto. La necesidad de retroalimentación y estar en interacción con personas de diversas edades y variados proyectos. Se hace una búsqueda constante de producir a través precisamente de la creatividad e imaginación; creado una burbuja de ideas y acciones para explotar en el mercado con los jóvenes; mayormente utilizando la última tecnología como medio, estrategia, difusión o plan de acción.

Los cambios en los espacios de desempeño tanto laboral, político y contextual, modifican la manera de interacción en todos los sistemas. Como lo menciona Francisco Jarauta:

“...identidades culturales nunca son algo que venga dado, sino que se construyen colectivamente sobre la base de la experiencia, la memoria, la tradición, así como de una amplia variedad de prácticas culturales, sociales, políticas. Este proceso debe ser pensado históricamente, es decir, a partir del sistema de relaciones que han definido los diferentes mundos culturales, a veces desinteresados por mostrar la lógica de sus propias identidades e imaginarios”¹⁸.

¹⁷ Start Up o compañías emergentes es un modelo de negocio nuevo e innovador.

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/startup/Paginas/que_es_start_up.aspx

¹⁸ AA.VV. *Práctica artística y políticas culturales: algunas propuestas desde la universidad*. Editoria Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. España. 2003. p. 16.

La identidad se modifica en base al contexto, y tenemos que ver precisamente esta línea histórica. Ahora en la era de los Millenials, nos ponemos a pensar en la manera en la que vamos a trabajar en el futuro. Es por eso importante y necesario observar y analizar las formas de interacción que han estado cambiando a través de la historia, para que de esta manera podamos adaptar y utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje a los actuales y futuros cambios.

Podemos así, crear y fortalecer mecanismos para dar soluciones a problemáticas y proponerlos no solo en la educación y el arte, sino en todos los sectores.

Si las actuales generaciones han cambiado, es necesario dar pasos a la par; entender a los jóvenes actualmente es una clave para poder actuar hoy y en un futuro.

2.5 La importancia del arte y la cultura hoy y en un futuro

En la educación, el arte y la cultura, tanto la innovación como la creatividad son premisas base para un buen desempeño. Actualmente la palabra innovación se encuentra muy de moda en todos los ámbitos, tanto en empresas, universidades y en este caso en la educación, ya que por una parte tiene como fin hacer propuestas de una forma diferente y por otra parte de hacer las cosas radicalmente distintas.

Generar ideas a través de la innovación es también generar a través de la creatividad:

*“¡Jugar es algo serio,
los niños de hoy son los adultos de mañana
ayudémosles a crecer libres de estereotipos
ayudémosles a desarrollar todos los sentidos
ayudémosles a ser más sensibles
un niño creativo es un niño feliz!”¹⁹.*

Un niño creativo es un niño feliz pero también lo es para un joven, un adolescente,

¹⁹ MUNARI, Bruno. *Direziona sorpresa*. Editorial Cordani. Milán. 1986, p. 25.

un adulto o incluso una persona mayor. Estos temas no solo se limitan a la edades tempranas del crecimiento, estas son aplicables a cualquier edad. Evidentemente los estudios e investigaciones se centran en el desarrollo de la creatividad en las primeras etapas infantiles ya que son las etapas determinadas para un desarrollo futuro, pero lo que se propone en esta investigación es la innovación, la creatividad y la creación en todas las edades incluyendo a las personas de mayor edad.

La creatividad es tan importante como la alfabetización y debemos de darle el mismo estatus, como lo menciona Sir. Ken Robinson²⁰, los niños tienen una enorme capacidad creativa, pero la problemática actual es que se les sigue educando a similitud de máquinas o robots con sistemas repetitivos como los primeras estructuras escolares de siglos pasados, lo que produce que dejen a un lado la creatividad.

Aún hoy en día, la educación artística se encuentra relegada a segundo plano a pesar de ser efectuada dentro del currículum escolar. Esto lo podemos ver como en varios países se están dejando de lado las materias o asignaturas en humanidades, de arte y creación, estas son consideradas como un extra en las aulas, dándole mayor importancia al área científica, matemáticas y física. Mientras que por otro lado se están creando grupos y propuestas muy interesantes tanto a nivel público y privado que poco a poco van abriendo las puertas a nuevos horizontes.

Actualmente se están retomando algunas en estas áreas creativas, pero no están teniendo en cuenta que la creatividad y la inteligencia van de la mano y son punto clave para cualquier profesión. Debemos cambiar nuestra idea de la inteligencia, y esta no es emplear la memorización o tener una nota sobresaliente en el colegio o universidad. La inteligencia es parte de la experiencia, son las dinámicas que se generan en el entorno con el otro, con su entorno social y cultural. Es el saber proponer y analizar soluciones múltiples en cualquier área de estudio, ser multidisciplinarios, tener una mente abierta a los cambios y poder modificar las formas de estructurar y crear las cosas.

²⁰ Video *Do Schools Kill Creativity?*. Sir Ken Robinson. TED Talks. Junio 2006.
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es

Ken Robinson menciona que la clave para transformar la educación no es estandarizarla, sino personalizarla, de descubrir y desarrollar los talentos individuales de cada niño, y colocarnos en un entorno que quieran aprender. Como lo observamos en las etapas generacionales, el nuevo entorno demanda ciudadanos multiculturales, con ganas de aprender e innovar; pero ese motivo es necesario incentivar estrategias de adaptabilidad, de crear soluciones a problemas, crear alternativas y estar adaptados de esta manera a los cambios que se generan constantemente en nuestro entorno global.

Y nos podríamos preguntar el ¿porqué esto es importante?, ¿porqué la preocupación de incentivar la creatividad y la innovación? cuestiones que se fomentan a partir de diversas dinámicas que aunque sencillas son base fundamental para el cambio.

Y es precisamente porque el conocimiento es considerado el nuevo capital en todos los sectores. Actualmente hay una gran captación de personas emprendedoras y creativas. Poseer el poder que es el conocimiento e intangible se ha convertido en la fortaleza para empresas, organizaciones o instituciones. Poseer los mejores talentos, es una nueva estructura para generar un tipo de riqueza.

El cultivo de la innovación es una fuente de sostenibilidad. Por eso:

“La cultura es a la vez catalizador y un motor de desarrollo sostenible”²¹.

La cultura innovadora se ve también como fuente de ventaja competitiva y sostenible. Ya en muchos libros, conferencias y congresos se ha hablado del desarrollo hacia una mejor educación, entre ellas tocan los temas de la problemáticas de la sobrepoblación de alumnos en las aulas, de la falta de capacitación de los profesores y del abandono de los temas de cultura y artes en las clases. Sabemos que esto, lamentablemente es común en la educación pública de la mayoría de los países, pero poco a poco han habido grandes

21 Informe de la UNESCO dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), celebrado el 14 de noviembre de 2013 en París: CLARK, Helen. “Unesco: industrias creativas impulsan la economía y el desarrollo”. *Prensa Latina*. 17.11.2013.
www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2051151&Itemid=1
Fecha de actualización 17 de noviembre de 2013.

cambios y búsqueda de apoyos para la mejora en estos sectores.

Esta problemática económica también se ha debatido en los últimos años y se ha tratado de fortalecer con muchos proyectos a las zonas más desfavorecidas. Como lo menciona Gregorio Luri, en muchos de los casos la escuela favorece siempre al que más tiene, un ciudadano con clase media o alta puede tener alternativas de selección en su educación, pero con bajos recursos esto es imposible, incluso impensable tener el tema de innovación, creación, educación y desarrollo si lo primero es el alimento y la supervivencia.

Por estas razones es importante mencionar estos temas, hay que fomentar por un mayor apoyo hacia los sectores de bajos recursos, dar mayores recursos a los más pobres. Y aunque se lean como metas impensables de alcanzar, cada vez más proyectos ponen y generan mejoras que impulsan estos temas, la educación, el arte y la cultura.

Dignos de mencionarse está la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)²², The World Bank²³, el Inter-American Development Bank (IADB).²⁴, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)²⁵ y sus respectivas sedes que impulsan y financian proyectos en beneficio a las comunidades más desfavorecidas, para la reducción de la pobreza y con miras hacia un desarrollo mundial.

“Que la falta de oportunidades educativas es una de las manifestaciones más graves de la exclusión social, ya que limita a los individuos ejercer con plenitud su libertad y sus derechos”²⁶.

22 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

<http://en.unesco.org>

23 Banco Mundial.

<http://www.worldbank.org>

24 Banco Interamericano de Desarrollo.

<http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html>

25 CABEI. Central American Bank for Economic Integration.

<http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html>

26 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. “Declaración de la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación”. *OEI*. 28.08.2014.

<http://www.oei.es/noticias/spip.php?article14384>

Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

Es por eso que debemos enfocarnos a implementar la educación por que es el ejemplo claro de la exclusión social. En este caso, también el Centro de Cooperación al Desarrollo²⁷ de la Universitat Politècnica de València, en sus proyectos y actividades vincula y promueve la participación de la comunidad universitaria en los sectores más desfavorecidos de la población tanto a nivel nacional como internacional. Siempre con el fin de buscar un desarrollo humano sostenible, es ejemplo destacado de esta colectividad por el bien ciudadano.

Todos estos programas dentro de las grandes organizaciones, banco e instituciones, cada vez están con un mayor enfoque a la mejora de la calidad de vida con dinámicas de integración social y colectiva a nivel local y global. Actividades que hoy en día son importantes debido a la gran demanda de necesidades internacionales, entre los cuales se encuentra la educación el arte y la cultura.

“El crecimiento y desarrollo individual infantil es la base del desarrollo de un país”²⁸.

Tanto el desarrollo a nivel infantil como a edades adultas es la base para mejores cambios futuros. Y aunque es un camino largo que falta por recorrer, tenemos que integrar la cultura, las artes, la tecnología y la cooperación hacia un desarrollo común en la educación, y de esta manera estaremos cada vez con mayor posibilidad de avances y resultados reales efectivos.

27 <http://www.upv.es/entidades/CCD/>

28 YOSHIKAWA, Hirokazu. “La educación preescolar universal para los niños de cuatro años podría beneficiar a todos”. *División de protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo*. 12.01.2015.

<http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/01/12/educacion-preescolar/>

Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

3. EL LIBRO TRADICIONAL, EL LIBRO DE ARTISTA Y SU EVOLUCIÓN

Los libros fueron los primeros soportes de la escritura, de la enseñanza y la sabiduría, empleados para transmitir y comunicar por generaciones las diferentes lenguas, historias y culturas de las cientos de civilizaciones.

La misma tierra es un libro abierto donde se plasmaron las historias de la época. Fueron los indicios de la comunicación a través de la imagen, que posteriormente se emplearon en el libro como medio de ilustración, y que más adelante se transformó en los libros de artista. Un conjunto de mezclas entre textos e imágenes que ha evolucionado a través de los años.

3.1 El libro y modos de lectura en la historia

La presentación de los soportes ha sido muy variada conforme a las distintas culturas. Los primeros soportes desde un punto de vista muy particular fueron las rocas con las pinturas rupestres hace ya más de 42.000 años. Fue para todos los analistas el primer medio en el que se plasmó un conocimiento, una información, una historia que sería transmitida para las siguientes generaciones.

Retomando la temática de los soportes formales del libro, encontramos que en el año 2.500 a.C. comenzó el empleo del papiro en el antiguo Egipto, este nuevo material provenía del tallo de la planta llamada *Cyperus papyrus* que nacía a

Imagen 4: Pintura rupestre encontrada en la Caverna de Chauvet, localizada al sur de Francia.

las riberas del río Nilo. Este

fue utilizado por muchos años en muchas civilizaciones, entre ellas de Oriente Medio, Grecia y Roma. El término significa también flor del rey, nombre que ejemplifica perfectamente la época de la utilización en sus inicios, ya que era para uso estrictamente de élite, para los reyes, faraones, escribas y

sacerdotes. “Situado en el punto de encuentro de tres continentes - Asia, África y Europa -, Egipto ha sido cuna de civilizaciones desde la Antigüedad”²⁹. El Antiguo Egipto fue la cuna de unos de los soportes de la escritura más importantes de la historia.

De la misma manera en otras partes del mundo se utilizaron otros medios para plasmar la escritura, como por ejemplo las hojas de palmera, las cortezas de árboles, y en el caso específico de las culturas prehispánicas en Mesoamérica como los Mayas y Aztecas se hizo uso del amate, que era fabricado con las cortezas internas de los árboles procedentes de América llamados *ámatl*. Este papel amate fue utilizado para la realización de los códices de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, y hoy en día en algunas localidades y pueblos de México se sigue utilizando y fabricando como artesanía y obra gráfica actual. Por un periodo, tanto el papiro como el pergamino fueron utilizados al mismo tiempo, pero las ventajas que presentaba el pergamino de una mayor durabilidad y la facilidad de adquisición a partir de la piel de animales, hizo que la utilización del papiro poco a poco fuera desapareciendo hasta el periodo de reinado de Alejandro Magno en los años 334 a.C.

El pergamino fue utilizado en Alejandría, Roma, Grecia y toda Asia Menor, y no fue sino hasta al rededor del año 200 a.C. que se creó el papel como otro soporte de escritura en China. Como en muchos otros inventos, China despuntó nuevamente pero ahora con la creación del papel como lo conocemos hoy en día. En sus inicios su fabricación constaba y provenía de varias fuentes, de la seda, del cáñamo, del arroz y del algodón.

Volviendo a otra zona de la historia, fue hasta el año 610 d.C. que el papel se llevó a Japón y posteriormente se introdujo a Asia Central. Fueron los árabes quienes hicieron la conexión entre Oriente y Occidente, sustituyendo así a los soportes antiguos en Europa. Al conquistar España llevaron el papel a Europa en el año 732 d.C., siendo Xátiva la cuna del papel en toda Europa, con la creación del primer molino papelero acreditado en

29 UNESCO. “Biblioteca de Alejandría”. *Comunicación e información*.
<http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/libraries/bibliotheca-alexandrina/>

Fecha de actualización 10 de julio de 2015.

el siglo XI y que posteriormente fue donde se dio origen la fabricación del primer libro europeo en el siglo XII.

Esta época se caracterizó por años de guerras, conquistas y descubrimientos en toda Asia; en este sentido los europeos fueron los que llevaron finalmente el papel al Nuevo Mundo en el siglo XV.

Como sucedió en los soportes del libro, la forma de representar la escritura sufrió variaciones y transformaciones en todo el mundo, desde lo simbólico, lo narrativo y lo visual. La imagen o la representación de la vida cotidiana con elementos visuales ha estado presente en la escritura. Como inicio del lenguaje y no solo del soporte como lo mencionamos anteriormente, tenemos también las pinturas rupestres, en las cuales por medio de las imágenes y signos fueron las que constituyeron la base de toda comunicación.

Un retorno a este medio en los siglos XI y XII fue en Mesopotamia donde se construyeron muchas ciudades subterráneas en lo que ahora se conoce como Parque Nacional de Goreme en Capadocia, en Turquía. Estas ciudades fueron un retorno a la pintura en piedras, donde se aprecian los frescos en los cuales se muestra parte de la historia religiosa entre los conflictos entre los romanos y cristianos de aquella época. Ciudades subterráneas construidas para poder continuar con la enseñanza de la religión, muestra de pinturas e historias plasmadas en las cuevas, iglesias y capillas en la oscuridad de la Tierra.

A través de las eras, la comunicación y el lenguaje han ido evolucionando en diversos niveles y en diversas formas alrededor de Asia, Europa, Australia, América, y en todas y cada unas de las pequeñas civilizaciones que se han formado en los aislados rincones del planeta. El lenguaje y la comunicación en cualquier parte del mundo, partió y se conformó desde un elemento visual, como un dibujo, una representación de un evento, o significados. Todos estos tipos de lenguajes simbólicos, resultados provenientes de acontecimientos y características en torno al contexto de cada tribu, comunidad o pueblo.

Otro medio de lenguaje muy utilizado fueron los códices, conformados por todos aquellos manuscritos que se emplearon antes de la creación de la Imprenta.

Ejemplos de ellos tenemos a los códigos en Egipto, en Asia o los códigos precolombinos de la cultura prehispánica en Mesoamérica.

El lenguaje se comenzó a formar como en los códigos, a base de signos glíficos, los cuales son la representación gráfica de un carácter o signo. Los jeroglíficos por ejemplo, que son cada uno de los signos que conforman la escritura de las antiguas civilizaciones, y los pictogramas, que son los signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura. Todos ellos fueron una forma de comunicación constituida por signos, elementos gráficos y visuales que permitieron una lectura a partir de una imagen o elemento visual que fue transformado anteriormente para un uso colectivo.

Hoy en día los pictogramas siguen siendo empleados en algunas civilizaciones en América, África y Oceanía. No cabe duda que la imagen siempre ha estado presente y seguirá por mucho más tiempo en diferentes y variadas representaciones, como ha pasado desde la creación de los primeros símbolos hasta la creación de las imágenes digitales.

Los jeroglíficos egipcios y la escritura cueniforme sumeria fueron considerados los primeros sistemas de escritura en los años 3.000 a.C. Fueron importantes ya que en el caso del Antiguo Egipto generaron un gran dominio y alcance. En el caso de la escritura cueniforme en Mesopotamia, fue porque su estructura se constituyó a base de pictogramas con valor fonético, la cual fue el primer sistema que tenía una lectura con indicadores para hacer sonidos específicos.

Años posteriores a la utilización de códigos, jeroglíficos y pictogramas, se estructuraron muchos tipos de alfabetos. En el año 1.050 a.C., se creó el alfabeto Protocananeo, el cual fue el antecesor del alfabeto Fenicio, al alfabeto Arameo, al alfabeto Griego, alfabeto Latino, por mencionar algunas de las muchas variantes de alfabetos que se produjeron.

Muchos son los elementos, los soportes, el papel, la escritura, símbolos y gráficos que han sido transformados desde la creación de los primeros medios de comunicación y que actualmente siguen transformándose en una nueva era digital.

3.2 Movimientos sociales, culturales e intelectuales

La adquisición y el acceso al conocimiento, fueron también armas de poder sobre una cultura. Este sistema de poder hacia la sociedad ha prevalecido por cientos de años, el paso o transmisión del conocimiento se encontraba reservada para un número pequeño de personas. No fue sino a partir de la Ilustración en el siglo XVIII, que el sistema fue modificado y se crearon estructuras educativas y de estudio, que fueron posibles difundir a un mayor número de personas, hacia el pueblo, el mundo no aristocrático y la familia medio burguesa.

La realización de los primeros libros impresos fueron gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos que se generaron en la era industrial. Fue hasta la creación de la primera imprenta de Johannes Gutenberg en 1440 que fue un ejemplo de los grandes avances que se generaron, constituyó un invento revolucionario en la historia del libro, el arte, el grabado y los tipos móviles.

Imagen 5: Tipos móviles en metal.

Uno de los ideales de la Ilustración era difundir el conocimiento y por supuesto un primer paso sería por medio de la religión. Un claro ejemplo de que la religión representaba un gran poder, fue el hecho que el primer libro impreso en Europa fue la Biblia en el año 1445. Su creación fue una muestra de la gran influencia económica, política y social

que tenía la iglesia en plena Edad Media. Por lo tanto la producción del gran libro de la creación era el medio idóneo para ilustrar a la población de lo que debía de ser, hacer y crear. A partir de ese momento, durante los siglos XV y XVI comenzó una revolución literaria determinante. Se generaron una gran producción de periódicos, de libros, textos ilustres de la época, libros científicos y enciclopedias.

Grandes creaciones de libros comenzaban a surgir, algo similar estaba sucediendo como lo había sido cientos de años atrás en el siglo IV a.C. con la gran Biblioteca Real de

Aleandría, considerada de las primeras y más grandes bibliotecas en la historia, la cual albergaba más de 900.000 manuscritos.

“El Gobierno egipcio, en estrecha colaboración con la UNESCO, decidió construir una nueva biblioteca en Alejandría para dotar a esa parte del mundo de un importante punto de referencia en materia de cultura, educación y ciencia”³⁰.

Con lo cual la actual Biblioteca de Alejandría³¹ fue de nuevo abierta al público desde el 2002 y cuenta con un vasto acervo cultural siendo de los más grandes a nivel mundial.

En plena Ilustración, el mundo estaba albergando miles de libros en forma simultánea, producción en serie y con mayor alcance en la sociedad. El libro como un medio de difusión masiva de información, comenzó a utilizarse a partir de la Revolución Industrial con los nuevos medios tecnológicos que se crearon. Se realizaron

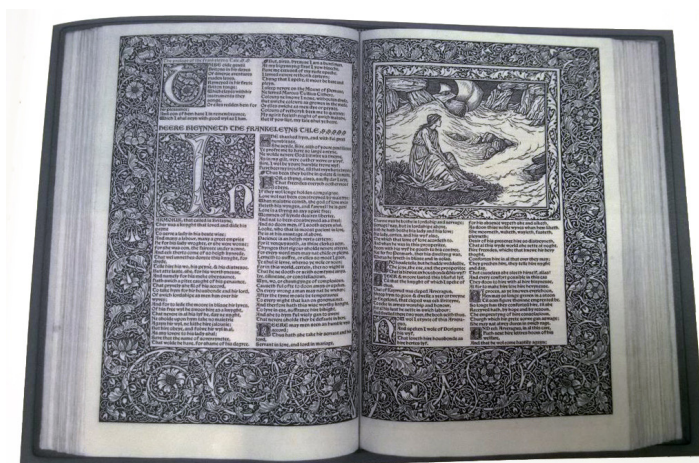

Imagen 6: *The works of Geoffrey Chaucer, Now Newly Imprinted.* Edward Burne y William Morris. Londres. 1896. Libro publicado con un gran número de ediciones, con diseño, tipografía e ilustraciones de trabajo en conjunto.

los primeros periódicos y revistas para un mayor número de lectores, con mayor número de ediciones y un precio más accesible para las personas.

Aunado a las revistas y periódicos, la invención de la cámara oscura en 1558 fue de los antecesores de la invención posterior de la cámara fotográfica hacia los años 80, la cual fue un punto clave de uso en los comienzos de muchos movimientos tanto sociales, periodísticos y artísticos. Por lo tanto la fotografía y posteriormente la invención de la

30 UNESCO. “Biblioteca de Alejandria”. *Comunicación e información*. <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/libraries/bibliotheca-alexandrina/>

Fecha de actualización 10 de julio de 2015.

31 <http://www.bibalex.org/en/default#>

fotocopiadora, fueron algunos de los instrumentos de difusión que se utilizaron como medios en desacuerdos sociales y culturales tanto para los artistas, estudiantes y trabajadores.

La primera fotocopiadora fue empleada para la creación de copias en el arte contestatario.

Fueron estas adaptaciones y usos de los productos de la nueva tecnología característicos

de la Modernidad. Se empleó con mayor fuerza la utilización de instrumentos de comunicación como medio de intervención y manifestación.

Imagen 7: Chester Carlson creador de la fotocopiadora en 1940.

“Privar a las obras de arte de su “aura” o singularidad, impidiendo así que se transformen en un objeto de consumo, fue uno de los principales objetivos del arte conceptual”³².

Quitar el aura de las obras de arte fue de ejemplo en las vanguardias artísticas, en las cuales radicó la ruptura con lo tradicional. Se comenzó el distanciamiento de la concepción tradicionalista del arte por el arte, lo que produjo que en la mayoría de los casos el artista se convierta sólo en un productor.

“Su función principal ha sido crear una conciencia crítica. Pero la mayoría de las veces esta función ha desaparecido por completo, ya que la cultura burocrática de masas asimila las formas de arte subversivas y las priva de su antagonismo, convirtiéndolas en artículos de consumo”³³.

Así el arte buscaba una conciencia crítica a pesar de las grandes presiones de consumo de la época. Esta ruptura, nueva visión y búsqueda del arte, fue una de las bases para que en un futuro se cuestionara los soportes tradicionales del arte, desde la pintura, la escultura y

³² GABLIK, Suzi. ¿A muerto el arte moderno?. Editorial Blume. Madrid. 1987. p. 39.

³³ Ibid. p. 50.

el dibujo. Por mencionar algunas corrientes artísticas, se empleó el video, la instalación, el performance, el arte objeto, etcétera. Surgiendo el empleo del cuaderno de apuntes o diario de artista lo que en años posteriores se consolidó como libro de artista.

Es interesante ver los orígenes de este cambio en la historia del arte y como consecuencia en el libro. Esta influencia fue generada entre otros factores, por el intercambio cultural que se produjo durante el Impresionismo. Momento clave que fue marcado radicalmente en el arte, donde además de crearse una nueva mirada, fue generada por lo que sucedía históricamente en esos años debido a la llegada de la cultura Oriental a Occidente.

Imagen 8: Ilustración de la Exposición Universal en Londres de 1851.

También esta visión surgió después de la Industrialización, en la cual se generó la producción en serie de objetos para el consumo cotidiano. Esto modificó la forma de ver los objetos y de crear, tanto en la moda, la producción y el arte. Fue entonces que comenzaron las primeras

exposiciones universales donde se mostraban tanto productos industriales como los objetos que provenían de otros países, como de África, India y América. Ahora a través de las exposiciones universales en Inglaterra, Francia, Austria y Estados Unidos, el mundo entero podría ver a otros continentes en un espacio expositivo.

En la Exposición Universal en Londres de 1851, y posteriormente en 1889, la Exposición Universal en París, fue donde se vio plasmada esta nueva visión de objetos y arte provenientes de Occidente. Europa veía físicamente al otro, a Occidente, se genera entonces una efervescencia cultural, generando inquietudes y un nuevo

conocimiento de otra cultura.

Aunado a esto se crearon controversias en torno al arte, industria y artesanía. El gran movimiento Arts and Crafts o también llamado Artes y Oficios, que surgió en Inglaterra en 1850, surgió como contestación a la producción industrial que dejaba de lado al artista o diseñador. Este movimiento buscó conciliar el arte con lo industrial y la cultura con la producción, lo que generó visiones alternativas en torno a la producción artística en todo el mundo.

Imagen 9: Cartel de la Exposición Universal en París 1889.

Otro antecedente muy importante de escuelas artísticas fue también la apertura de la escuela Bauhaus en 1919 en Alemania, que surgió justo un año después que terminara la Primera Guerra Mundial. Fue de las escuelas más importantes ya que aunaba la arquitectura, el diseño y las artes; fue la base y plataforma para la conformación del diseño y la vanguardia del siglo XX.

Su innovación además de la integración de disciplinas y técnicas, también radicó en la intención de formar artistas con conciencia social e intelectual, cuestión innovadora para un periodo entreguerras.

Muchos movimientos artísticos se crearon como lo fue Fluxus, el Arte Conceptual, la Poesía Concreta, el Feminismo, el Pop Art, movimientos caracterizados por su libertad en cuanto a manejo de conceptos y materiales. En este momento, también el lenguaje visual se consideró como un modo de conocimiento. Rudolf Arnheim definió la expresión artística como una forma de pensamiento. Por este planteamiento, se consideró a las artes visuales como un lenguaje, se implementó lo que es la semiótica, todos los símbolos y significantes que vieron al arte como un medio más formal de comunicación.

Andrea D. Dondis también menciona nuevos aportes a la sintaxis de la imagen, y propuso los elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea, el contorno, la

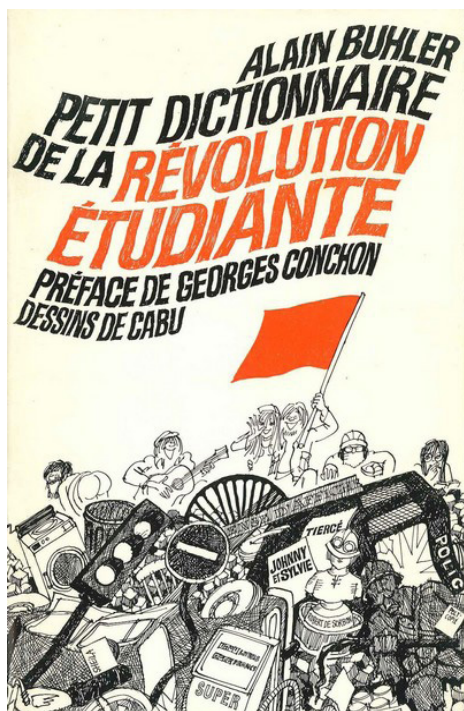

Imagen 10: Cartel de las asambleas del Mayo de 68 en Francia.

dirección, el tono, el color, la textura, la proporción, la dimensión y el movimiento.

La modernidad fue representada por la autonomía del arte, donde se da una ruptura con lo cotidiano y por el artista contestatario que estaba en contra de las normas académicas y oficiales, en ese momento se buscaba que el arte llegara a un mayor público.

Debido a las crisis económicas provenientes de las dos guerras mundiales, provocó que varios artistas se agruparan en equipos interdisciplinarios para producir diferentes publicaciones, periódicos, libros o fanzines que llegarían de esta manera a un mayor número de personas. Se dio entonces con mayor fuerza la utilización del cuaderno de viaje o el diario visual como medio ideal de obra y trabajo del artista. También el libro se convirtió de esta manera en uno de los medios de creación, comunicación y expresión social ideal que tenía la posibilidad de llegar al público de una manera más abierta.

Durante la mitad del siglo XX, a partir de los años 60 se dio una situación social, política y económica importante a nivel histórico global. Se generaron múltiples revoluciones sociales como Mayo del 68 en Francia, la Guerra de Vietnam, la Matanza del 68 en México por mencionar algunas. El gran descontento social generó un gran movimiento colectivo, donde se produjeron acciones artísticas independientes dedicadas a difundir publicaciones impresas a gran escala.

Imagen 11: Cartel con técnica seri gráfica de muestra de protestas de la matanza de 1968 en México.

Toda esta serie de acontecimientos y movimientos fueron la base de alteraciones en todo el mundo, siendo factores determinantes para comprender la importancia de la evolución del cuaderno experimental.

3.3 Consolidación del libro de artista

Imagen 12: *Boîte en valise*. Marcel Duchamp. 1936.

El inicio de los libros de artista tiene diferentes orígenes dependiendo del contexto, si es también un historiador, investigador o artista el que esté hablando del tema, ya que se fue consolidado al mismo tiempo en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en el tema de los libros

ilustrados, en Francia por ejemplo surgió y se denominó el género de “livres de peintres” (libros de pintura) o “grand livre illustré” (gran libro ilustrado) el cual se considera en la historia del arte el antecedente directo de los libros de artista.

Marcel Duchamp (1887-1968) por ejemplo es considerado el iniciador del libro objeto. Como lo menciona el Dr. Carlos Plasencia:

*“Marcel Duchamp se ha convertido en fuente y referencia para muchos creadores que han utilizado el libro como soporte, y han presentado su manipulación como obra (...) es considerado por muchos como el auténtico precursor de los libros de artista...”*³⁴.

Marcel Duchamp es un caso particular en la historia del arte, es el precursor de muchos

³⁴ PASTOR, Blanca. PEIRÓ, Juan. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Editorial Sendemà. España. 2009. p. 17.

movimientos y corrientes artísticas y fue ejemplo de modos alternativos de ver en la historia del arte. Su empleo tanto artístico como conceptual transformó los códigos del arte tradicional.

El empleo de los objetos y la unión con el libro mostró que un libro objeto puede estar lleno de una carga simbólica o de contenidos, para ser transformado y empleado en el arte.

El artista Eduard Rusha en Estados Unidos y Dieter Roth en Europa fueron los generadores de estas áreas. Dieter Roth es formalmente conocido como el iniciador de los libros de artistas, contando con una gran obra

El **Imagen 13: Copley book collected Works vol. 12. Dieter Roth. 1974.**

trabajó con los Futuristas,

entrando más a fondo con los libros de artista, en su obra se puede ver una gran diversidad de materiales, técnicas, objetos, temáticas y conceptos los cuales los conforman como una gran y variada diversidad.

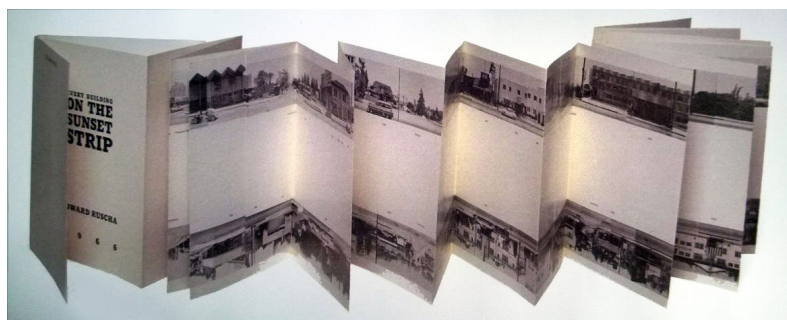

Imagen 14: Every building on the sunset strip. Eduard Rusha. 1966.

Aunque varios artistas habían empleado el cuaderno como elemento de trabajo, fueron los Futuristas a principios de los años 60 quienes comenzaron a reflexionar

más formalmente del libro como medio artístico. Ellos realizaron el *Manifiesto Futurista*³⁵ en el periódico Le Figaro en 1909, donde tuvieron una visión crítica de los

³⁵ MARINETTI, Filippo. *Manifiesto Futurista*. Periódico Le Figaro. Francia. 1909.

acontecimientos tradicionalistas de la época, la cultura, la política y el arte, también cuestionando los medios institucionales donde se custodiaba el arte y el saber.

Munari también realizó un conjunto de “libros ilegibles” donde hizo empleo de formas y elementos visuales sin escritura, él quería enseñar la función del libro no como un libro tradicional sino como objeto de expresión a través de sus cualidades táctiles y visuales.

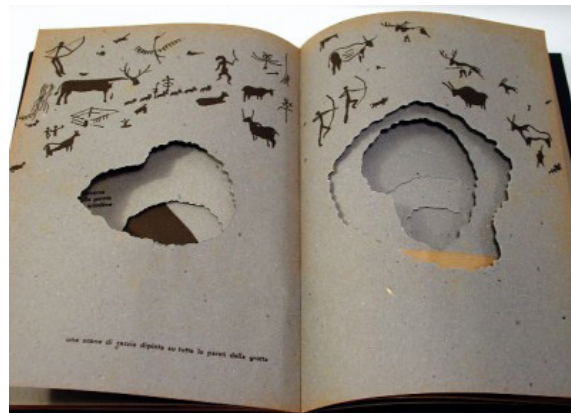

Imagen 15: *Nella notte Buia*. Bruno Munari. 1956.

Con la llegada de la Postmodernidad se dio el rechazo hacia la cultura elitista como único consumidor y adquisidor del arte, se buscó el fin de la autenticidad de la obra artística y se dio una iniciativa por parte de los artistas en trabajar de forma cooperativa en

diversos grupos de trabajo comunes. La diversidad se vuelve desde entonces cada vez más frecuente, se generaran grupos interdisciplinarios entre poetas, artistas, músicos y escritores. Conformándose de esta manera los diarios de artista, cuadernos de trabajo

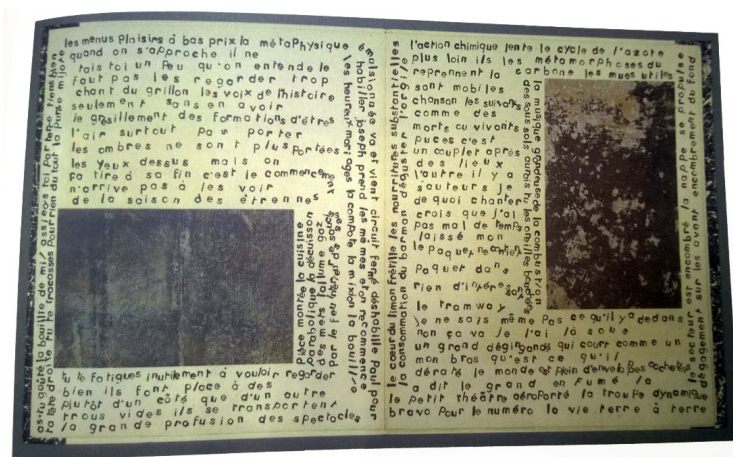

Imagen 16: *La Lunette farcie*. Jean Dubuffet. 1962.

y cuadernos de viaje pero también en conjunto.

Esta interdisciplinariedad se dio a la vez en el empleo del archivo como práctica artística, las cuales se integraron en la construcción de los libros de artista de grupos auto gestionados. De la misma manera, a partir de los años 70 se crearon más editoriales y publicaciones independientes.

En México una de las editoriales más importantes fue Cocina Ediciones creada por Yanis Pecannis y Gabriel Macotella en 1977. Otro mexicano Ulises Carrión creó en 1980 la editoria y librería Others Books and so Archive, que producía y difundía libros y obra.

A partir de los años 80 se incluye al libro de artista dentro de las exposiciones internacionales. En 1987 se da la First International Artist's Book Exhibition en el King St. Steohen Museum de Hungría, donde posteriormente se crea la fundación "Society of Hungarian Artist's Book Publishers".

**Imagen 17. *En botella cosecha 2014.*
Enrique Ferré
Ferri. 2014.**

Además de diversas galerías y ferias internacionales, también muchas universidades incluyen al libro de artista en sus aulas, empleando dinámicas entre los estudiantes de arte. Un ejemplo de ello, es la Colección de libros de artista³⁶ del Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València, el cual cuenta con más de 860 libros. Donde pude trabajar y enriquecer mi proyecto de investigación sobre el libro de artista durante el curso 2013-2014.

3.4 El libro como medio de creación y experimentación

Como lo vimos en los subcapítulos anteriores, el libro de artista ha variado desde sus orígenes en la representación de la imágenes, la creación de la escritura y los lenguajes de comunicación. Desde las vanguardias y el intercambio cultural mundial, se generaron

³⁶ <http://librosdeartista.webs.upv.es>

Imagen 19: *Speculation Times / Political Show*. Miguel Molina. 1996.

propuestas al emplear el libro de artista, modificando así la forma tradicional del libro; llevando de esta manera a diversas formas de representación, dando un uso creativo e innovador para comunicar y transmitir ideas, cuentos e historias.

El libro de artista es un libro dinámico, compuesto de estructuras, formas, múltiples lecturas y por lo tanto de reinterpretaciones. A

pesar que no hay reglas determinantes para llamar a un libro de artista, este reúne ciertas características que los conforman a nivel formal, como la tipografía, las imágenes, la estructura, la técnica, la producción, el papel, la encuadernación, la tinta, el contenedor y los objetos. Y dentro de las formas de creación se han clasificado en muchas variantes del libro de artista como: el libro objeto, libros alterados, de archivo, único, experimental, alternativo, híbrido, transitable y digital por mencionar algunos de ellos.

Algunas de las características a destacar que tiene del libro de artista en su elaboración son:

- Múltiples métodos de construcción
- Estructura temática
- Narrativa en las imágenes
- Incluye códigos y signos visuales
- Conjunto de objetos y símbolos
- Lectura abierta
- Diversos significados y significantes
- Contenido y contenedor
- Flexibilidad rítmica

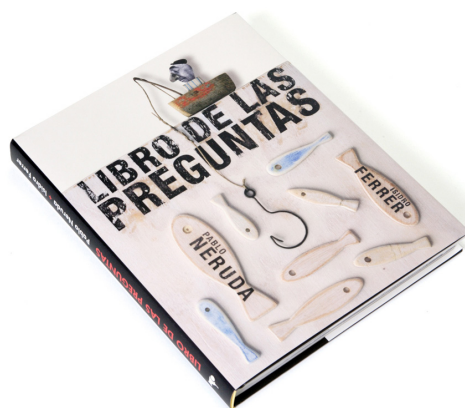

Imagen 18: *Libro de las preguntas*. Isidro Ferrer y Pablo Neruda. 2006.

El libro de artista es una amplia posibilidad de trabajo donde cada libro es único.

“(...) el libro de artista debe de ser algo visceral, propio y autentico, motivado por el autor”³⁷.

Cada parte que lo conforma tiene un fin particular que va a la par del tema, del título, de la intención y del contexto. El libro puede ser entendido de muchas maneras y tiene un sin fin de significados, como un objeto, contenedor, caja de ideas, transportador de conocimientos, memoria, historia, imagen y vivencias.

Imagen 20: “Lugares comunes” crónicas de una ciudad. Juan Gargallo Vázquez. 2007.

Es por todo lo anterior que es actualmente tan importante el libro de artista. Se desarrolla una libre producción y creación tanto a

nivel conceptual como estructural y no tiene reglas concretas, cerradas ni específicas. Esta obra abierta es perfecta para trabajar actualmente y más aún con las generaciones actuales. Es lo que se necesita en estos momentos, una libertad por parte de sus constructores, creadores o alumnos. Trabajar de esta manera con múltiples técnicas y materiales, son reflejo de los cambios y vías de creación de la actualidad.

“Como sistemas particulares de mensajes, el sentido en los libros de artista sigue una dialéctica polisémica en virtud de que un mismo significado puede tener múltiples significantes y un significante puede tener diversos significados (...) que se unifica como un sistema simbólico de interpretación autocontenido”³⁸.

Como lo menciona Luz del Carmen Vilchis en la cita anterior, a partir del libro de artista se

37 MOLINERO AYALA, Francisco. *El libro de artista como materialización del pensamiento*. Editorial LAMP. Madrid. 2009. p. 8.

38 PASTOR, Blanca. PEIRÓ, Juan. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Editorial Sen-demà. España. 2009. p.56.

pueden crear proyectos colectivos y múltiples propuestas artísticas y no artísticas a la vez, ya que su adaptabilidad de interpretación es muy amplia, generando un juego de creación que implica múltiples acciones.

Imagen 21: Sin título. Felipe Fuentes Alférez. 2002.

Los pasos a seguir son en primer lugar, la recolección y reunión de información, posteriormente se crea una asimilación y análisis; se busca la técnica, el soporte y las dimensiones, concluyendo finalmente con la elaboración de la idea con el proceso. Una línea de trabajo muy completa, crítica y constructiva, donde el artista o alumno se convierte en un científico en el cual su laboratorio de experimentos y resultados es el propio libro.

Gema Navarro Goig dice:

“La actividad de investigar con el libro nuevas formas de lectura y de conocimiento, de imágenes y textos con una técnica concreta, o desestructurados para conformar espacios creativos, es imparable”³⁹.

De esta manera, los lectores se convierten en activos a su lectura, hay un intercambio de ideas y conocimientos con respecto a la experiencia del lector y el constructor. El libro se convierte en una invitación a ser parte de él.

Así como a través de la historia el libro ha sufrido diversas transformaciones y utilidades, es ahora que planteo tomar el libro de artista como un medio pedagógico en

³⁹ MOLINERO AYALA, Francisco. *El libro de artista como materialización del pensamiento*. Editorial LAMP. Madrid. 2009. p. 25.

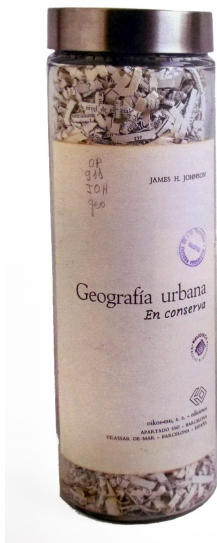

Imagen 22:
***Geografía urbana
en conserva.***
Ma Ángeles López.
2007.

el desarrollo personal y creativo. La nueva cultura está orientada hacia la imagen, a los medios de comunicación de masas, desde la creación de la fotografía, de constantes imágenes en movimiento, de luz, sonido, colores son parte integral de nuestro día a día.

Como lo mencionaba Umberto Eco, el ciudadano de esta nueva comunidad electrónica, es libre para inventar nuevos textos, diversas formas de lectura, cambiar el concepto de autoría, eliminando las tradicionales divisiones entre autor y lector. Estos mecanismos de lectura también van a la par con la interacción de variados temas de estudio experimental como lo dice José Manuel Guillén Ramón:

“... los libros de artista (...) con un fuerte componente experimental, que permite la hibridación de diferentes disciplinas”⁴⁰.

Cada libro, cada historia, cada cuento, cada dibujo es individual y parte de una resolución personal a partir de la experiencia, nuestro conocimiento previo de la interacción social. Así los alumnos podrán a partir del conocimiento previo de cada uno, partir de la experiencia y conocimiento personal y colectivo, para transformar y aprender un diálogo multilateral. En este sentido Luz del Carmen Vilchis menciona también:

“Esta reconstrucción antropológica de significados y su proceso de semiosis o resemantización es una de las características del libro de artista que no se comprende realmente si no se penetra en el conjunto de su particular estructura...”⁴¹.

40 PASTOR, Blanca. PEIRÓ, Juan. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Editorial Senderemà. España. 2009. p. 76.

41 Ibid. p. 63.

Se crea una construcción de significados y significantes, por medio de signos, imágenes, textos, creándose una experiencia visual hipertextual, donde no hay una lectura lineal y concreta.

“El libro ya no se convierte en un mero soporte de palabras, un contenedor de textos, sino en una secuencia autónoma espacio-temporal que induce al lector a un juego participativo, convirtiéndose a veces el lector en actor”⁴².

El libro de artista atrae al espectador por medio de un juego del lenguaje, el juego como base también, de aprendizaje participativo como bien lo explica nuevamente José Manuel Guillén en la cita anterior.

Imagen 23: Trabajo de la madera.
Carmen Chinchilla Mata. 2007.

42 PASTOR, Blanca. PEIRÓ, Juan. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Editorial Sendedemà. España. 2009. p. 76-77.

4. ACCIONES PARALELAS ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS

El libro de artista en su elaboración genera todo un escenario de interacciones colectivas y de participación activa por parte de sus creadores. El conjunto de su estructura crea un ambiente tanto artístico experimental y educativo, que son complementarios directos para un razonamiento crítico estructurado.

Para comenzar con algunos ejemplos en innovación educativa y acciones artísticas, se muestran a continuación algunas iniciativas que incentivan hacia otras maneras de ver la educación y el arte en diferentes contextos.

4.1 Self Organized Learning Environment (SOLE)

En su traducción en inglés: Entornos de Aprendizaje Auto Organizados (EAAO)⁴³, es una escuela alternativa donde se aprende, se colabora y se crea; proyecto que parte de la idea de la curiosidad humana como la mejor motivación para aprender. Trabajan con el autoaprendizaje, con el entorno y la colaboración y aunque la sede se encuentra en Estados Unidos, es un proyecto que se puede trabajar en cualquier parte del mundo, sin limitaciones geográficas a través del uso del Internet y de entornos virtuales.

Los términos en los cuales ellos trabajan, son esenciales para desarrollar la creatividad y establecer nuevos modelos de aprendizaje a partir de la colaboración. Ellos mismos argumentan que las carreras del futuro (si no es que ya estamos en ellas), no requerirán la clásica memorización de información, en vez de eso se requerirá trabajar con la innovación, la solución de problemas, la iniciativa, el trabajo en equipo y la responsabilidad por su entorno. Actividades de integración multicultural que son indispensables hoy en día y que hace que cada vez más estudiantes se encuentren interesados en formar parte de estos entornos alternativos.

⁴³ Entornos de Aprendizaje Auto Organizados (EAAO).
<http://blackmountainsole.org>

4.2 Media Education Lab (MEL)

Media Education Lab⁴⁴, crea y conecta proyectos educativos innovadores en Brasil, ponen en contacto una gran red de proyectos que buscan transformar la educación de una forma creativa. Sin dejar a un lado y de gran importancia, también trabajan en torno a la alfabetización digital e informacional, tema primordial en la era mediática actual que debe ser prestada con mayor atención en más alternativas y sistemas de enseñanza.

Siempre están en busca de nuevas propuestas que ayuden en la innovación educativa, con trabajos en comunidades, en universidades, talleres para profesores y actividades para todas las edades; dinámicas que ayudan paralelamente desde una manera interna en muchos sectores sociales.

4.3 A/r/tography

Una metodología indispensable de mencionar es A/r/tography⁴⁵, la cual sus siglas A/r/t significan **A**rtist/**R**esearcher/**T**eacher que en su traducción son: Artista/Investigador/Profesor, y Tography que viene de la palabra cartografía.

Esta metodología fue propuesta por Rita Irwing y Stephanie Springgay en 2008, en la cual se hace una unión entre el artista, el investigador y el profesor; es decir, un artista puede ser al mismo tiempo un investigador y profesor, al igual que un profesor o un investigador pueden ser artistas. Por lo tanto las funciones de cada actor no son necesariamente independientes de una sola persona, al contrario, estas se pueden trabajar de una manera entrelazada.

Los puntos centrales de esta propuesta son los siguientes:

- ° Se plantea la construcción de un conocimiento rizomático, a través de cualquier forma de producción artística
- ° El artista puede ser generador de investigaciones hacia la educación
- ° Cualquier medio artístico es generador de conocimientos y experiencias

44 <http://mediaeducationlab.com.br>

45 <http://artography.edcp.educ.ubc.ca>

individuales y colectivas

- ° Pone al mismo nivel la figura del artista, el investigador y el docente (Artist/Researcher/Teacher)
- ° Investigación basada en la práctica, en este caso en las prácticas artísticas
- ° Se da la investigación a partir de las interrelaciones simultáneas que se generan entre el lenguaje, las imágenes, los materiales, las situaciones, el tiempo y el espacio
- ° La teoría es a práctica, como la práctica es al proceso
- ° La creación de ideas, viene de la relación entre: Knowing (conocimiento-teoría), Doing (haciendo, procesos, praxis), Making (produciendo cualquier tipo de arte)
- ° Las prácticas conceptuales vienen de la investigación artística en cualquier forma artística: música, danza, poesía, artes visuales, etcétera

Esta metodología es otra de las base del planteamiento en el TFM, ya que toma como punto de partida la investigación, el arte y el mismo aprendizaje de los procesos de creación; tanto si es artista, investigador, docente o alumno.

Cada uno forma parte de la construcción de su aprendizaje, por medio de su conocimiento, de su creación y de su investigación. Es por lo anterior que esta metodología sirve de ejemplo directo, tanto visto desde la investigación como de la elaboración o producción basada en la práctica artística.

4.4 International Society for Education Through Art (InSEA)

Como ya se había mencionado brevemente, InSEA⁴⁶ es la asociación internacional más importante de Educación Artística. Durante el mes de julio de 2015, tuve la oportunidad de trabajar en la organización del Congreso Internacional Risks and Opportunities For Visual and Education in Europe (Riesgos y oportunidades para la educación visual en Europa)⁴⁷. En el cual se reunieron diversos expertos, instituciones, y organismos que

⁴⁶ Sociedad Internacional de Educación a través del Arte.

<http://www.insea.org>

⁴⁷ <https://arteducation15.wordpress.com>

dieron muestra de las iniciativas que se están realizando en diversas partes del mundo. Se habló de la implementación de las artes en la educación, tanto en contextos formales y no formales, mostrando también algunos los modelos alternativos que están en proceso de construcción.

A pesar que se dio una visión global actual, dentro de las conclusiones y temas más destacados fueron: la interacción, el trabajo en comunidades y la importancia del profesor. Se hizo una retrospectiva de las nuevas direcciones que debe tener la educación artística visual desde la experiencia de Europa con trabajos comunitarios. Se dio importancia al apoyo que dan los profesores dentro de instituciones culturales y escolares; los docentes son agentes que pueden crear cambios y promover la ruptura de las barreras tradicionalistas de los que se ve entorno al arte y la educación.

De esta manera trabajando en equipo cada educador desde su sector, puede disminuir las problemáticas que han limitado el crecimiento de la artes visuales en la educación y promover el arte y la educación para el desarrollo y el avance tanto a nivel comunitario, nacional e internacional.

4.5 Seminario-taller “El libro alternativo como creación plástica mediante procedimientos calcográficos”

En el año 2000 se realizó el Seminario-taller “El libro alternativo como creación plástica mediante procedimientos calcográficos”, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia; el cuál se planteó un espacio de experimentación y de investigación para crear un libro alternativo.

Seminario realizado por el Dr. Daniel Manzano, el cual denominó al *libro alternativo* a cualquier tipo de libro, como por ejemplo: el libro de artista; el libro objeto; el libro híbrido; el libro ilustrado o libro transitable. En base a esta definición, cada uno de los participantes entre estudiantes y profesores crearon su propios libros, en donde se pudieron reunir diversas disciplinas, desde su planteamiento hasta su materialización final

(resultados que se pueden visualizar en el catálogo *Libros alternativos, los otros libros*⁴⁸).

“El hecho de “transgredir” o modificar la forma del libro convencional ofrece soluciones bastante amplias, inimaginables e insospechadas, que implican un proceso de trabajo y de investigación donde la teoría y la práctica se ven amalgamadas en la experimentación y exploración, de ahí su importancia para abordarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas de bellas artes”⁴⁹.

En el seminario se hizo muestra tanto práctica como teórica de este planteamiento educativo, el cual el libro alterativo puede ser abordado como un proceso de enseñanza-aprendizaje debido a sus cualidades procesuales de experimentación, empleadas en este caso en las escuelas de bellas artes como lo menciona el Dr. Daniel Manzano en la cita anterior.

Y aunque actualmente ya existen diversas dinámicas en torno a la realización de libros de artista, fue en este seminario que se planteó desde una manera teórica como práctica, la importancia de unión educativa y artística. Siendo así base también del planteamiento del TFM, ya que además de ser un ejemplo directo de enseñanza y aprendizaje en las bellas artes, también puede funcionar en otras áreas de estudio.

4.6 Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV)

La asociación APECV⁵⁰ trabaja por la promoción de la educación artística en Portugal y ha contribuido tanto en la teoría y la práctica la educación de la cultura visual en contextos educativos formales y no formales.

48 MANZANO AGUILA, José Daniel. *Libros alternativos, los otros libros*. Editorial UPV. Valencia. 2000.

49 MANZANO AGUILA, José Daniel. *El libro Alternativo como medio de expresión: una propuesta personal*. Dirigida por José Manuel Guillén. Tesis doctoral inédita. Universitat Politècnica de València. Valencia. 2000. p.154.

50 Asociación de Profesores de Expresión y Comunicación Visual.
<http://apecv.pt>

En este sentido tuve la oportunidad de trabajar con APECV en diversas actividades, las cuales son referencia directa de la presente investigación, una de ellas fue el seminario: “El portafolio en las artes”, llevado a cabo en marzo de 2015, en el cual se mostró la realización de portafolios en las aulas de clase como estrategia creativa y educativa.

El portafolio al igual que el planteamiento del libro de artista puede emplearse como herramienta educativa, los cuales comparten ciertas características, como:

- Los procesos de producción del portafolio como el libro de artista crean un aprendizaje más dinámico
- Su elaboración y reflexión de los resultados, genera una adquisición crítica y reflexiva de los conocimientos adquiridos

Durante el congreso, se planteó que aún actualmente uno de los desafíos más grandes es crear y proponer medios de evaluación distintos a los tradicionales. A muchos profesores les cuesta trabajo atreverse a tener alternativas más dinámicas en el aula, y este seminario en la cual la mayoría de los y las asistentes eran profesores, abrió un campo de visión para emplear nuevas dinámicas.

Las actividades, opiniones y puntos de vista fueron complementados en la página del centro de formación de profesores con el que cuenta la asociación: Centro de Formação Almada Negreiros⁵¹. En esta plataforma promueven y adentran a los profesores y alumnos al manejo también de la tecnología, incentivan actividades y dinámicas como “Cartografía en el zoológico”, en el cual además de crear dinámicas con todas las edades, se cartografió el zoológico digitalmente, empleando la herramienta con los Códigos QR, los cuales fueron de gran atractivo entre los asistentes para adentrarlos a la cultura digital.

Este tipo de actividades anteriormente mencionados que crea la asociación, va abriendo camino a la educación en el aula o fuera de ella. Actividades que deben ser implementadas por los y las profesores para que así lleguen efectivamente a los alumnos.

51 <https://apecvcfan.wordpress.com>

5. ESTUDIOS DE CASO Y PROYECTOS PERSONALES

Como antecedentes directos, se han realizado desde el 2011 en España, México y Honduras diversos proyectos tanto a nivel teórico como práctico en los que he participado, y en el caso de Portugal, de la participación en congresos y seminarios como se menciona en el capítulo anterior.

A pesar que las temáticas abordadas son diferentes, en cada uno de los proyectos se rescatan puntos base en la consolidación de la propuesta metodológica que se hace en el capítulo 6.

5.1 Taller “Más o menos espacios invisibles”

Nombre del Taller: “Más o menos espacios invisibles”

Tema: interacción con el espacio

Lugar: Museo Nacional de San Carlos⁵², Ciudad de México

Duración: julio y agosto de 2012

Directoras del taller: Estrella Luna Muñoz y Eugenia Cano

Financiación: programa de cursos educativos del Museo Nacional San Carlos

Imagen 24: Ejercicio de integración entre jóvenes y niños
Pintando nuestros personajes, con acrílico, diversos papeles y telas.

Con la participación de 28 niños y 10 jóvenes.

El objetivo principal fue trabajar con dos opciones, la primera en generar interacción entre diferentes edades, en este caso, entre adolescentes y niños y el segundo en trabajar con la interacción con el espacio.

⁵² <http://www.mnsancarlos.com>

Imagen 25: Procesos de acercamiento y de discusión entre alumnos y profesores.

Imagen 26: Ejercicio de desarrollo manual en conjunto, entre los niños y jóvenes, realizado con jabón de color y tinta.

Imagen 27: Uno de los resultados del ejercicio *Construyendo tu entorno*.

Imagen 28: Proceso del ejercicio *Pintando nuestros personajes* realizado en grupos mixtos.

Imagen 29: Ejercicio de reconstrucción espacial en torno a la arquitectura con tizas de colores y tapones de plástico, en el patio principal del Museo Nacional San Carlos.

Las principales preocupaciones fueron el implementar esta interacción sin que fuera autoritaria por parte de las profesoras y de esta manera proponer dinámicas, para que los alumnos pudieran crear un diálogo en conjunto sin estas divisiones en tanto a la edad, que generalmente se implantan en los sistemas educativos.

Las actividades fueron encaminadas hacia el reconocimiento, creación y el pensar de una manera más experiencial el espacio. Se generaron recorridos dentro del museo siempre en relación con el entorno histórico y vivencial que ellos tenían con su ciudad. Los adolescentes y niños fueron creando a partir de contar sus experiencias y transmitir sus vivencias y así recrear los “espacios invisibles” en los que ellos se encontraban. Reconstruían el espacio del museo en conjunto en base de su experiencia, siempre trabajando en colectivo donde los adolescentes y niños se encontraban mezclados sin ningún tipo de jerarquía de edad.

Imagen 30: Niño durante el proceso de construcción del escenario para la actividad de *Stop motion*.

A partir de los resultados fue que se construyeron los “espacios invisibles”, se creó un

entendimiento del espacio a partir de las experiencias a través de las historias, cuentos y vivencias que compartieron entre los niños y jóvenes.

Imagen 31: Ejercicio *Construye una nueva ciudad*, con telas, acrílico y papel de diversas texturas, planificación grupal.

Se plantearon las problemáticas de los diferentes entornos espaciales, desde sus vivencias, la ciudad y el museo. Haciendo consciencia de la importancia que tienen ellos como individuos en la construcción del espacio, a partir de las acciones humanas que se generan dentro de él.

Imagen 33: Resultados de la actividad *Construye una nueva ciudad*.

Imagen 32: Proceso de construcción de la actividad *Construye una nueva ciudad*, entre niños y jóvenes.

5.2 Proyecto “Investigación de la estimulación temprana mediante la ilustración de obra gráfica: La funcionalidad de la las estampas ilustrativas en el libro”

Nombre del proyecto: Investigación de la estimulación temprana mediante la ilustración de obra gráfica: La funcionalidad de la las estampas ilustrativas en el libro

Tema: ilustración gráfica y estimulación temprana

Lugar: Valencia, España

Duración: del 2009 al 2012

Directora del proyecto: Ana Tomás Miralles

Imagen 34: Muestra de los grabados en la exposición *Estampas ilustrativas para un cancionero infantil*. Sala de exposiciones QuartJove. Valencia. 2011.

Este proyecto de investigación interdisciplinar, trabajó con la salud emocional infantil y su crecimiento interno mediante la imagen visual y la ilustración. El proyecto estuvo enfocado en dos líneas, tanto a nivel didáctico pedagógico y a nivel de investigación de obra gráfica mediante procesos calco-gráficos, xilográficos, serigráficos y litográficos. Aquí los alumnos de grado y máster

de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, trabajaron con la imagen ilustrativa de una canción infantil. Con la especialidad gráfica de cada alumno, procedieron a desarrollar ilustraciones de canciones tradicionales infantiles, para que en su conjunto se realizara un libro didáctico.

Mi participación en este proyecto fue como artista y becaria en torno a la organización del mismo, así como también como coordinadora y comisaria en las dos exposiciones del proyecto que se realizaron en México: *Juegos Gráficos* y *Proyectos expositivos 2011/12*.

Imagen 35: Durante la inauguración de la exposición *Estampas ilustrativas para un cancionero infantil*. Sala de exposiciones QuartJove. Valencia. 2011.

Imagen 36: Inauguración de la exposición *Juegos Gráficos*. Galería del pasillo. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2012.

Imagen 37: Muestra de los grabados de la exposición *Juegos Gráficos*. Galería del pasillo. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2012.

Imagen 38: Actividad de muestra para niños, de la exposición *Proyectos Expositivos 20011/12*. Museo de Arte Virreinal. México. 2012.

El objetivo primario fue desarrollar el escenario creativo-didáctico para desarrollar la ilustración en el campo de la gráfica, relacionadas a su vez con las estrategias de comunicación en el mundo infantil y los recursos para generar nuevas sensaciones en los niños: experiencias y aprendizajes.

Se concluyó con la creación de un libro *Estampas ilustrativas para un Cancionero Infantil*⁵³, en el cual se reunieron la participación de 45 alumnos y profesores. Grabados que posteriormente se expusieron tanto en Valencia, Alemania y en México. Exposiciones que mostraron el interés de muchos artistas, profesionales y educadores en la importancia de integrar el grabado en el área ilustrativa infantil.

Imagen 39: Cartel de la exposición *Juegos Gráficos*. Galería del pasillo. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2012.

PROYECTOS EXPOSITIVOS 2011/2

INVESTIGACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA MEDIANTE LA ILUSTRACIÓN DE OBRA GRÁFICA
LA FUNCIONALIDAD DE LAS ESTAMPAS ILUSTRATIVAS EN EL LIBRO
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE HUECOGRABADO, XILOGRAFÍA, LITOGRAFÍA Y SERIGRAFÍA

MUSEO DE ARTE VIRREINAL (CASA HUMBOLDT), TAXCO DE ALARCÓN CENTRO | Del 30 de junio (inauguración a las 11:30 h.) al 28 de julio de 2012

Imagen 40: Cartel de la exposición *Proyectos Expositivos 2011/12*. Museo de Arte Virreinal. México. 2012.

53 TOMÁS MIRALLES, Ana. *Estampas ilustrativas para un Cancionero Infantil*. Valencia 2011.

5.3 Proyecto “¿Qué sueños te cuento?”

Nombre del proyecto: ¿Qué sueños te cuento?

Tema: el cuento o libro identitario

Lugar: Valencia, España

Duración: 4 meses

Directoras del taller: Estrella Luna Muñoz

Financiación: el proyecto fue realizado con la ayuda y financiación del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, dentro de la convocatoria del Programa de Educación para el Desarrollo, Sensibilización, y Participación Social 2013. Siendo colaboradores la Red de Apoyo a la Mujer Inmigrante Víctima de la Violencia de Género (AMINVI)⁵⁴ y el Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València.

Imagen 41: Niños realizando las portadas del libro identitario, con cartulinas y lápices de cera.

Proyecto artístico pedagógico el cual consistió en la realización de actividades de sensibilización y de acercamiento hacia el arte, la lectura y la creatividad para niños y jóvenes con pocos recursos y en situación de vulnerabilidad dentro de la Comunidad Valenciana.

Incluyendo también una muestra expositiva de los resultados obtenidos y a su vez una publicación con las investigaciones y planteamientos teórico-prácticos del proyecto.

El taller ¿Qué sueños te cuento?, fue dirigido a 35 niños y jóvenes de la *Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana (AMAPCV)*⁵⁵, realizado

⁵⁴ <http://redaminvi.blogspot.pt>

⁵⁵ <https://mujeresafricanas.wordpress.com>

en el Centro Socio Cultural La Coma de Paterna, en Valencia, España en el mes de abril de 2014.

A partir de la construcción de un libro identitario o relato visual breve, se creó un trabajo colaborativo y de experimentación en el que se creó una conexión del libro y

Imagen 42: Explicación de la elaboración de los libros a partir de una cartulina.

el arte como mediador de conocimiento y de creatividad. Los objetivos fueron encaminados hacia dos perspectivas que fueron complementarias:

En una primera perspectiva, fue la integración y la sensibilización, apoyando al desarrollo de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, vinculado al programa de

Imagen 43: Niña mostrando los procesos de elaboración del libro para sus compañeros.

infancia de la RED AMINVI en la que uno de los miembros es la *Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana (AMAPCV)* promoviendo al arte como uno de los puntos importantes para su desarrollo en su educación y bienestar.

En una segunda perspectiva, fue emplear a las bellas artes como mediadoras del conocimiento y del aprendizaje, buscando la construcción del aprendizaje entre el juego y el arte. Se creó de esta manera un juego de lenguaje visual que busca su crecimiento, con ello la estimulación de la capacidad cognitiva y emocional de los niños.

Una de las preocupaciones fueron que el taller estaba

Imagen 44: Segunda fase de las actividades del libro colectivo con diversos materiales.

planteado para 15 alumnos, resultando al final más integrantes de lo esperado con 35 niños, jóvenes y adultos. Dificultad que en términos de tiempo de trabajo se pudo resolver con el apoyo que fue esencial de 4 profesionales: Carmenza Delgado, Teresa Pensado, Elena Ferri y Amparo Berenguer.

Problemática que al final fue enriquecedora ya que se creó un intercambio de dinámicas muy productiva. Se observó la importancia que se tiene en implementar este tipo de actividades en zonas y a sectores vulnerables de riesgo de exclusión dentro de una determinada área, en este caso específico de la Comunidad Valenciana. Reforzar la importancia de emplear las bellas artes como mediadoras de cultura y de aprendizaje para que los niños y jóvenes a través del juego de creación, creen componentes que les acompañarán en su crecimiento y convivencia, elementos comunicativos, expresivos

Imagen 45: Cartel de la exposición *Puntos, líneas e historias*, muestra del trabajo realizado en el taller.

y plásticos que acompañan a su desarrollo mental y sensible en la infancia.

Finalmente se realizó una exposición en el Hall de la Biblioteca Central de la Universitat Politècnica de València del 6 al 16 de junio de 2014, para mostrar y dar un acercamiento al público universitario y no universitario de estas actividades de sensibilización. Concluyendo también con la publicación *¿Qué sueños te cuento?: el libro y el cuento como un proyecto pedagógico*⁵⁶, que se encuentra en las Bibliotecas de la UPV, para que puedan servir como base de futuras investigaciones o proyectos de los mismos estudiantes universi-

Imagen 46: Madre de los niños participando en el taller.

tario con miras a una mejora del desarrollo y la cooperación, como lo hace ya el Centro de Cooperación al Desarrollo que gracias a ellos fue realizado este proyecto.

Imagen 47: Jóvenes en discusión del entorno español y africano en su comunidad durante el taller *¿Qué sueños te cuento?*. Centro Socio Cultural La Coma de Paterna. Valencia España. Abril de 2014.

56 LUNA MUÑOZ, Estrella. *¿Qué sueños te cuento?: el libro y el cuento como un proyecto pedagógico*. Editorial Universitat Politècnica de València. Valencia. 2014.

5.4 Taller “Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica”

Nombre del Taller: Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica

Tema: integración y sensibilización a través del arte

Lugar: centros educativos Juan Bautista López en Tomalá, Lempira y el Centro Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara, Honduras

Duración: un día en cada centro escolar, noviembre de 2014

Directora del taller: Estrella Luna Muñoz

Financiación: el taller fue realizado y financiado, como resultado del proyecto de Becas “Incentivando la Excelencia Académica” dentro del eje de Desarrollo Social, Coordinado por la Unidad Ejecutora del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente España, del Banco Centroamericano de Integración Económica.

La estancia en Honduras fue financiada por el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, dentro de la convocatoria del Programa Meridies Cooperación 2014-2015.

Imagen 48: Realización de bocetos de las actividades en equipos. Taller Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras. Noviembre de 2014.

El taller “Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica”, fue desarrollado para los niños y niñas estudiantes en zonas de extrema pobreza en Honduras.

Tras un proyecto del Banco Centroamericano de Integración Económica en la cual se construyeron diversos Centros Educativos en

Honduras y se dieron becas de estudio a los estudiantes, se planteó realizar actividades en torno a las vivencias que habían tenido en su comunidad con el apoyo de los programas del banco.

Se hizo una propuesta de hacer este seguimiento por medio de un taller, el cual consistió en trabajar hacia la concientización de los niños y jóvenes del papel que tienen como estudiantes en su entorno, su familia y su comunidad. En el

Imagen 49: Muestra de las primeras actividades para los compañeros de equipo. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras.

primer centro se trabajó con 24 niños y en el segundo centro con 32 niños, siendo un total de 56 alumnos.

Con la temática de la identidad, trabajamos con el entorno directo de los estudiantes. Se analizaron sus costumbres y creencias las cuales eran la base de su cultura. A partir de aquí se procedió a crear nuevas historias, nuevas leyendas actuales de su comunidad y vivencias en su escuela para que en un futuro fueran pasadas a los estudiantes.

Imagen 50: Procesos de construcción de las leyendas por medio de dibujos y collages. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras.

De esta manera recrearon su entorno en base a las leyendas creadas, ellos hicieron una recreación de los puntos que para ellos eran importantes en su vivencia actual. Recalaron mediante la construcción plástica de las leyendas y cuentos la importancia que ha

tenido en sus vidas la posibilidad de tener en su comunidad una escuela, de tener la posibilidad contar con una biblioteca, centros de computación y talleres de dentro de los centros educativos.

Por medio de estas actividades se hizo además de un zondeo de la situación real de los estudiante por medio de la integración de los centros educativos, se buscó como un punto primordial, incentivar la educación y bienestar hacia la salud emocional de los niños en su entorno, mostrarles la importancia de su participación como estudiantes y futuros profesionistas en las actividades en el entorno familiar, escolar y comunitario.

Imagen 51: Actividad de integración y de intercambio de experiencias preliminares al taller. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras.

Imagen 52: Comstrucción de las láminas expositoras de las leyendas. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras.

Imagen 53: Muetsra del trabajo en equipo en las actividades del taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras.

Imagen 54: Procesos finales de los trabajos manuales y creativos. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras.

Imagen 55: Exposición ante el grupo de las leyendas realizadas por los siete integrantes. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras.

Imagen 56: Discusión de los resultados finales del taller con todos los integrantes. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras.

5.5 Colectivo artístico “Tráfico Libre de Conocimiento”

Nombre del colectivo: Tráfico Libre de Conocimiento

Tema: el juego del conocimiento

Lugar: Ciudad de México

Duración: desde el año 2011 hasta la fecha

Integrantes: 9 artistas (Xchel Gallegos, Amauta García, Erika Athié, Estrella Luna, Daniel Godínez, Adrián Monroy, Rubén Maldonado, Gerardo Cedillo y David Camargo)

Imagen 57: Actividad *Tardes de tlate*. Juegos tradicionales modificados por los propios integrantes (niños, jóvenes y adultos), realizados en las calles de la Ciudad de México. Organizado por el colectivo TLC. 2012-2013.

Tráfico Libre de Conocimiento⁵⁷, colectivo artístico del cual formo parte en la Ciudad de México, ha organizado dinámicas, actividades, simposios, mesas redondas, exposiciones e intervenciones públicas, que surgen a partir de la preocupación de generar espacios de reflexión, discusión y análisis sobre las formas de interacción en el espacio urbano, el arte, la cultura, el conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación.

Actualmente se han desarrollado 7 proyectos, todos enfocados en construir un puente entre arte y educación a partir de tres factores, el arte, el juego y la conectividad.

Implementar el arte como vía de conocimiento, el juego como una estrategia y generador de experiencias y la conectividad a partir del

Imagen 58: Juego *Stop*, realizado en las calles de la Ciudad de México. Organizado por el colectivo TLC. 2012-2013.

⁵⁷ <http://www.tlc.org.mx/>

Imagen 59: Carrtel del proyecto *Arena de Juego*. Ciudad de México. 2014.

intercambio en lo social y en la colectividad. A partir de la realización de diversas actividades desarrolladas mayoritariamente en el espacio urbano, analizamos como podemos interferir más directamente con el arte, la educación y la producción de conocimiento.

Proyectos tales como “Tardes de tlate” y “Arena de juego” en el cual se crearon nuevos juegos a partir de lo tradicionales mexicanos. Sin la necesidad de invitación, la gente se sumó a participar en los juegos que eran realizados en la calle, como stop, bulldog, rayuela, parchís, encantados, entre otros; la única condición consistía en modificar las reglas del juego para experimentar múltiples posibilidades y recrearlos a partir de la convivencia entre los participantes.

Imagen 60: Actividad *Arena de Juego*, realizando un laberinto gigante para jugar y crear interacción entre los habitantes de la zona. Ciudad de México. Organizado por el colectivo TLC. Proyecto financiado y seleccionado por Domicilio Conocido, Unidad de Vinculación Artística, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 2014

Otro proyecto por ejemplo fue “Zona. Saberes”, realizado en un punto urbano conflictivo en las periferias de la Ciudad de México, se tomó como punto de partida la interacción de los habitantes de la zona. De esta manera se creó un mercado del conocimiento, en el cual por medio de un intercambio no material, donde una persona ofrecía un conocimiento y la persona que lo recibía tenía que dejar un conocimiento

Imagen 61: Dinámica Zona.Saberes, actividad de intercambio de conocimientos y opiniones. Tlahuac Ciudad de México. 2012.

propio, cualquiera que este fuese. Se ofrecieron diversos talleres o saberes como por ejemplo: la hidroponía, bordado en listón, ¿qué es open source?, el significado del ritual de quince años, papiroflexia, interpretación de sueños, taller de tejido, acupuntura. Se crearon acercamientos, puntos de encuentro e interacciones para que de esta manera pudiera ser un punto de quiebre entre las diversas problemáticas de la zona habitacional.

Una de las conclusiones en las que se ha llegado con las investigaciones realizadas, es que la calidad de la educación o la forma de adquirir conocimientos hoy en día, no sólo

Imagen 62: Dinámica Zona.Saberes, Intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre los habitantes de Tlahuac. Tlahuac Ciudad de México. 2012.

depende de los recursos tecnológicos o materiales educativos que les son adjudicados a un sector estudiantil o social, sino que depende de cómo pueden ser empleados de una manera más creativa. Y desde nuestra experiencia, emplear estas herramientas con la ayuda de las artes, siempre enfocados al apoyo de grupos sociales con

medianos o bajos recursos económicos son esenciales para el desarrollo de un país, estamos preocupados en llegar a zonas y a personas que no tienen las mismas oportunidades, y en este caso nosotros como colectivo artístico ayudar y accionar desde el arte, para que se convierten en una vía ideal para el aprendizaje en cualquier sector.

Imagen 63: Taller con niños con el tema de interacción corporal-especial en el Museo Tamayo. Ciudad de México. 2015.

Imagen 64: Actividad de entrelazar espacios urbanos. Red construida por el colectivo TLC y estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Univesidad Autónoma de México. 2013.

5.6 Colección de libros de artista. Facultad de Bellas Artes. UPV

La investigación que he realizado con libro de artista y donde pude conocer profundamente todo lo que se engloba en torno a ellos, surgió en la Colección de libros de artistas⁵⁸ del Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València, donde tuve la oportunidad de ser becaria durante en el periodo 2013-2014

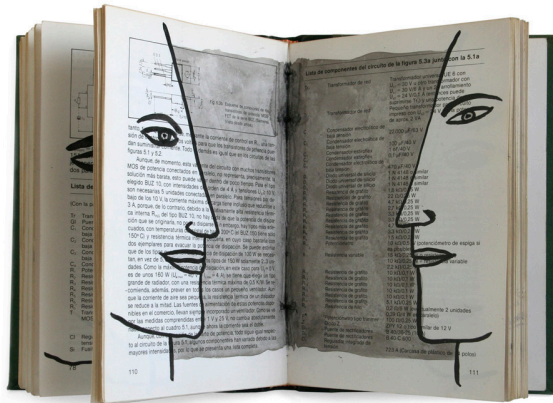

Imagen 65: *Libro de las miradas*. José Manuel Guillén. 2007.

Durante la beca se generó un trabajo enriquecedor tanto con los estudiantes, artistas y profesores en tanto creadores de los libros de artista. Se generó una gran retroalimentación de los métodos de construcción, clasificación y estructuración de los diversos tipos de libros que hay y con los que cuenta la

colección, como libros objeto; fotolibros; libros de archivo; libro alterado; libro experimental; libro alternativo; libro híbrido; libro digital, entre otros.

A partir de esta interacción directa, se observó las diversas cualidades que tiene el libro:

- No hay una regla determinada de lectura, por lo tanto cada libro es único en tanto a modos de ver y percibir
- Cualquier medio es valido para su realización, técnica o procedimiento es totalmente abierto a las necesidades de cada creador
- Los libros pueden se intervenidos por uno o mas autores, tanto en diferentes tiempos y momentos contextuales
- Pueden partir de cualquier tipo de proyecto como creativos, culturales, institucionales o simplemente de experimentación y creación

⁵⁸ <http://librosdeartista.webs.upv.es>

Imagen 66: Encuentro de resultados entre alumnos dentro de la asignatura Diseño editorial del libro impreso al libro de artista. Máster en Producción Artística, impartida por Antonio Alcaraz, UPV, enero de 2015.

La colección cuenta con una gran variedad de libros de todo el mundo, libros tanto de alumnos, profesores, artistas nacionales e internacionales, contando actualmente con 860 ejemplares; además sumándose cada año con más proyectos y muestras en ferias internacionales y nacionales del libro de artista.

A la par de las actividades dentro de la colección, se generaron múltiples dinámicas, como exposiciones y conferencias, los cuales incrementaron el interés en los estudiantes de artes para generar dentro de sus proyectos personales trabajos en torno al libro tanto prácticos como teóricos.

También fue de gran motivación, acercamiento y conocimiento en la asignatura de “Diseño editorial del libro impreso al libro de artista”, dentro del Máster en Producción Artística, dada por el profesor y director del Departamento de Dibujo Antonio Alcaraz.

En el cual se realizó entre los alumnos la construcción de un libro de artista en conjunto, en donde a partir de la experiencia, intereses y conocimientos de cada estudiante, se generaron acuerdos de estructuración en torno a una idea en común.

Se generaron así, encuentros de discusión entre los propios estudiantes y el profesor, los cuales vieron la importancia de la producción tanto

Imagen 67: Conjunto de 25 juegos de libros de artista. Diseño editorial del libro impreso al libro de artista. Máster en Producción Artística, impartida por Antonio Alcaraz, UPV, enero de 2015.

individual como colectiva; donde a partir de una temática, una pregunta o una inquietud se pudieron desencadenar una lluvia de ideas y de creaciones para reunir las finalmente en un libro de artista.

Este es un ejemplo más, de cómo el libro de artista da para muchas investigaciones y aplicaciones no solo en el campo del arte, sino también en el educativo con actividades que son generadoras de estrategias de aprendizaje a partir de dinámicas en conjunto y que pueden funcionar como dinamizador en las aulas, tanto a nivel bachillerato o posgrado.

Estos son solo algunos de los proyectos realizados anteriormente que conjuntan tanto al arte como a la educación y fueron base directa para la realización del TFM *El libro de artista y una propuesta pedagógica. Una aproximación metodológica entre arte y educación*. Los principales planteamientos y puntos que destacan en los tres anteriores talleres, el proyecto del libro ilustrativo, el colectivo artístico y el trabajo directo con la Colección de Libros de artista son:

- Promover al arte como uno de los puntos importantes para el desarrollo en su educación y bienestar
- Mostrar a las bellas artes como mediadoras del conocimiento y de aprendizaje
- Incentivar la estimulación de la capacidad cognitiva y emocional de los niños y jóvenes
- Implementar el aprendizaje a partir de la experiencia y vivencia
- Crear el juego como una estrategia de conocimiento
- Trabajar con la identidad individual y colectiva como punto clave de comunicación y conectividad para la formación de cada alumno

6. METODOLOGÍA, LA PRAXIS DEL LIBRO DE ARTISTA, UN AMBIENTE DE INTERACCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN LA EDUCACIÓN

A partir de la unión entre arte y educación se plantea este acercamiento metodológico, que está encaminado a que la forma de aprendizaje o adquirir conocimiento sea también por medio del arte. El objetivo central es potenciar la construcción del libro de artista como soporte de expresión y como instrumento formativo educativo.

El libro de artista considerado dentro de cualquier clasificación: ya sea como libro de archivo; libro alterado; libro experimental; libro alternativo; libro híbrido; libro digital; etcétera.

Justificación:

Emplear la elaboración del libro de artista como herramienta de enseñanza conlleva una metodología dinámica y activa. Se plantea que cada proceso o parte de elaboración del libro, reúne todos los puntos clave para un buen desarrollo educativo aplicable en cualquier área de estudio.

Por este motivo se propone emplear esta actividad como una asignatura o como dinámica dentro de las aulas a nivel bachillerato y licenciatura de cualquier área.

El libro funciona como medio para generar múltiples posibilidades tanto educativas (en cualquier área de estudio) como artísticas (plásticas, conceptuales). El objetivo final no es la obra plástica, ni que lo producido sea de mayor o menor calidad. El objetivo primordial como se menciona anteriormente, son todos los procesos de construcción que lleva a cabo el alumno para su elaboración y para llegar a un conocimiento determinado.

Lugar donde se desarrolla:

Actividad desarrollada dentro de una asignatura o ser constituida como una materia a nivel bachillerato o licenciatura.

- Actividad desarrollada dentro de una asignatura: si la actividad es realizada dentro de una asignatura, por ejemplo de Bioquímica, el alumno debe seleccionar un tema o una problemática que considere de mayor importancia a sus intereses de investigación futura; reunirá la información necesaria; hará anotaciones de los procedimientos realizados; estructurará todo este proceso y conclusiones en un libro de artista, el cual puede tener formato de libro o no, y puede emplear cualquier herramienta tecnológica para desenvolver su idea. El resultado será una manera de aprendizaje más dinámico e enriquecedor para el alumno, el cual será guiado con apoyo del profesor, para encontrar una alternativa de autoestudio y de creación del alumno.

- Actividad desarrollada como una asignatura dentro de un plan de estudios: esta actividad será desarrollada en los últimos años a nivel bachillerato o universitario. Durante todo el ciclo escolar se desarrollará un proyecto personal de cada alumno, que les ayudará a direccionar sus intereses personales de estudio para un desarrollo de tesis futura. Realizarán un libro de artista desarrollando y seleccionando un tema que será la base para que el estudiante encuentre su ruta de investigación en los próximos años de estudio o para realizar proyectos de tesina o tesis finales. A la par de esta actividad central, serán realizadas durante el ciclo escolar diversas actividades grupales, en las cuales cada alumno mostrará sus avances y se generará una retroalimentación y participación crítica activa de parte de todos los integrantes.

En ambos casos, en el programa curricular donde sea insertado, no hace a un lado su estructura, al contrario, fortalece el conocimiento de las temáticas abordadas en las asignaturas y promueve un pensamiento crítico y estructurado.

Pasos a seguir:

1. Selección de un tema o un concepto a que se quiera materializar. El fin principal en esta metodología, es estructurar una idea, una problemática o un conocimiento.
2. Plantear la construcción de un libro de artista con ese tema o hipótesis. En este serán mostrados todos los pasos y fases que siguieron los alumnos para su investigación, apuntes, reflexiones. Pueden realizarse maquetas o bocetos e ideas preliminares a la producción final.
3. Se realizará la investigación pertinente empleando cualquier recurso, materiales, tanto plásticas o tecnológicas, por ejemplo dibujos, grabados, textos, revistas, mapas, fotografías, videos, etcétera. Y determinar cuales van a ser los medios de producción, ya sea manuales, artesanos, mecánicos, digitales o analógicos.
4. Por lo tanto los elementos que componen el libro serán: su contenido (la idea, el concepto, el problema a tratar), la tipografía, la diagramación, el formato, la técnica, la producción, la encuadernación (si fuera el caso de formato libro), el papel, la tinta, la caja donde será guardado (un contenedor de madera, un video, un CD).
5. No hay un orden definido para su realización, cada alumno creará un modo particular de trabajo, ya sea comenzarán con el contenido, con los materiales o los bocetos.
6. Habrá asesorías constantes con los profesores para guiar a los alumnos hacia la materialización de la idea. La idea, tema o concepto del cual cada alumno parte, tendrá consolidación y madurez, ya que se irá materializando y evolucionando por medio de la realizando del libro.
7. Habrán actividades paralelas o tareas fuera del aula para fortalecer los resultados, tanto individuales y colectivas.
8. Al finalizar, se hará una retroalimentación de los pasos y procesos que llevaron a los alumnos al producto final, en el cual se hará énfasis en los puntos que cada alumno generó mayor interés. Siendo estos intereses la base del proyecto de investigación futura de cada estudiante.

Durante la elaboración del libro de artista a nivel conceptual, creativo y compositivo se tiene que tener en cuenta:

- La imagen puede funcionar como lectura
- La letra o el texto pueden ser considerados como palabras escritas o como imágenes
- Tener una relación entre imagen-texto
- Partir de un concepto, tema o pregunta
- El área o tema de estudio es totalmente abierto
- La construcción conceptual, se origina a partir de una idea, de una inquietud, de un conocimiento que el alumno o artista quiera estructurar
- Organización compositiva de lo recopilado
- Emplear los materiales como recurso
- Localización contextual del concepto
- Su construcción física es también abierta a cualquier recurso tecnológico, digital o plástico
- Se deben desarrollar soluciones de problemas a partir del pensamiento crítico
- Ninguna respuesta o método es erróneo
- La creación debe ser a partir de la libre composición
- Creación a partir de cualquier material disponible
- Trabajo colaborativo
- Trabajar la identidad y la experiencia como base generadora de propuestas
- Entrar en un juego de aprendizaje por medio de la interdisciplina
- Incrementar, incentivar el proceso creativo
- Crear espacios de diálogo, comunicativos e interacción
- Autoconstrucción, reconstrucción y transformación del conocimiento

Es importante que los educadores sean los principales ayudantes en impulsar la creatividad. En esta metodología que se propone, el asesor, el tutor, el educador o guía deben ser consientes del papel que ellos juegan, en este sentido el educador debe:

- Diseñar ambientes de trabajo, donde por medio de diversas herramientas, medios de estructuración y de comunicación se realice una interacción colectiva y dinámica
- Generar participación activa
- Operar propuestas complementarias, donde se fabriquen significados, sentidos y conocimientos compartidos
- Desarrollar las habilidades del alumno
- Apoyar a reforzar y propiciar a los alumnos, el aprendizaje que se generen a partir de las actividades
- Proporcionar un espacio de interacción y retroalimentación a partir de las conclusiones y resultados creados con los alumnos
- Estimular la reflexión y el debate
- Ayudar a desarrollar un pensamiento divergente
- Impulsar al entendimiento y desarrollo crítico

6.1 ¿Porqué el libro de artista?

La imagen es ahora uno de los lenguajes de la época actual, estamos rodeados constantemente de ellas, además de los símbolos y signos que están inmersos en todos los sistemas de comunicación existentes.

Siendo así la imagen una vía de adquisición del conocimiento actual, el libro de artista es una de las vías adecuadas para denotar la creatividad. Su elaboración es una metodología de trabajo entre imágenes, texto, objetos y conceptos que ayudan al alumno y profesor a la estructuración de un pensamiento argumentativo.

Realizando esta dinámica, el estudiante analizará la temática o problemática de estudio seleccionada para que por medio de la investigación y producción plasmados en el libro, se genere una mayor retroalimentación en su aprendizaje.

Es por lo anterior que es importante como en el libro de artista está constituido por imágenes, planos de color, estructuras, tipografía, palabras y frases. La libertad de creación que el libro de artista ofrece, por medio de múltiples técnicas y composiciones, promueve la resolución de problemas tanto de creación y de pensamiento.

“Como sistemas particulares de mensajes, el sentido en los libros de artista sigue una dialéctica polisémica en virtud de que un mismo significado puede tener múltiples significantes y un significante suele tener diversos significados (...) que se unifica como un sistema simbólico de interpretación autocontenido”⁵⁹.

Así como hay múltiples técnicas, también hay una libertad de significados como lo escribe Liz del Carmen Vilchis en la cita anterior, la obra de esa manera, se completa con la lectura de cualquier tipo de lector, la imagen es multicomunicativa en conjunto con los objetos de construcción en este libro de creación.

Como lo menciona Paulo Freire que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. La pedagogía crítica propuesta por Paulo Freire es precisamente esto, es crear mecanismos de enseñanza donde los alumnos cuestionen a partir de su experiencia el estado actual de la sociedad, crear de esta manera un pensamiento crítico y un juicio que llevarán hacia la libertad.

La imaginación es una función vital y necesaria como lo mencionó Vigotski, a partir del trabajo de la imaginación y la creatividad en las aulas, se trabaja también con un pensamiento crítico en donde el alumno pueda proponer y accionar la colectividad, la creatividad y la educación para un actual y futuro inmediato.

⁵⁹ PASTOR, Blanca. PEIRÓ, Juan. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Editorial Sen-demà. España. 2009. p. 56.

6.2 Las habilidades a fortalecer

Acerca del tema de la innovación, Stéphan Vincent-Lancrin experto en educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)⁶⁰, menciona las cinco habilidades que más se deberían fortalecer en los programas de educación superior para promover la innovación son: la creatividad, la capacidad de aprendizaje, el pensamiento crítico, la capacidad para aprovechar las oportunidades y la comunicación. El las divide en tres categorías ⁶¹:

- Habilidades técnicas: el conocimiento de áreas o temas específicos
- Habilidad de pensamiento y de creatividad: capacidad de cuestionar los conceptos tradicionales y de imaginar nuevas maneras de hacer las cosas
- Habilidades sociales y conductuales: la capacidad de comunicación y de trabajar en equipo

Haciendo una unión entre las anteriores propuestas, anexaría unas pequeñas adecuaciones en las habilidades que deben ser fortalecidas en los programas de educación superior:

- La creatividad
- La capacidad de aprendizaje
- El pensamiento crítico
- La interdisciplinariedad
- La capacidad de crear múltiples soluciones a problemas
- Fortalecer la importancia del profesor como guía
- La implementación de las artes en la educación
- El trabajo en conjunto

60 The Organisation for Economic Cooperation and Development.
<http://www.oecd.org>

61 UNESCO Office in Santiago. “Boletín LLECE: Habilidades para la innovación: conocimiento con una postura definida. Stéphan Vincent-Lancrin, investigador principal de la OCDE” *Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe*. 14.06.2013.
http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/skills_for_innovation_knowledge_with_attitude_stephan_vincent_lancrin_senior_analyst_at_the_oecd/#.VaemXkuPLrQ

Fecha de actualización 13 de julio de 2015.

Llevar a cabo estas acciones no solo a nivel superior, sino desde la niñez, prepara a las generaciones para el mañana. Los entrena para los múltiples cambios actuales de la sociedad, para estar abiertos y preparados de alguna manera al cambio, la colaboración y un aprendizaje dinámico y cambiante, crear así futuros ciudadanos críticos y constructivos e innovadores.

De esta manera las artes creadoras se convierten en fundamentales en el sistema educativo, aquí es donde se da la unión entre el arte y la educación, la creación de un libro de artista a partir de un concepto, idea, o problema en cualquier área de estudio. De esta manera el profesor o asesor genera actividades, propuestas e inquietudes en el alumno para que él mismo construya soluciones a problemas, creando así argumentos creativos en la estructura de una idea, de una imagen, de un texto, o de un libro.

6.3 La importancia de la colectividad y el trabajo en equipo

Enseñar al niño o niña, joven o estudiante a trabajar en equipo es clave para generar en ellos consciencia de su identidad como creadores y partícipes de su mismo entorno. Hay que trabajar mucho con esta premisa ya que es pertinente actualmente debido a que muchos de los casos el tema de la individualidad ha traspasado las fronteras de las relaciones humanas.

El término Interiorización que implementó el psicólogo ruso Lev Vigotski durante los años veinte, se refiere al proceso de autoconstrucción, reconstrucción y transformación psíquica del individuo. El habla de que este proceso parte esencialmente de las interacciones sociales y la mediación cultural, por lo cual es un tema crucial como se mencionó en unas líneas atrás. Es por lo anterior que las actividades paralelas a la creación del libro de artista son de suma importancia para crear un conocimiento colectivo.

El mismo desarrollo humano se puede explicar en términos de la interacción social, por lo que la colectividad y trabajos en conjunto son claves en la educación. Este aprendizaje

social y cultural forma el camino de cualquier individuo hacia su desarrollo individual y posteriormente colectivo, clave para su desarrollo humano y que deben ser empleados en las dinámicas educativas.

Continuando con algunas investigaciones del siglo XX, la Ley de doble formación, también propuesta por Vigotski, plantea que el desarrollo cultural del niño aparece a nivel social y después a nivel individual. Lo cual de nuevo reafirma la importancia de las interacciones sociales, los instrumentos de mediación son creados y proporcionados por el mismo lenguaje, el intercambio de información y sobre todo de experiencias del individuo con su medio sociocultural.

6.4 La creatividad

Teniendo en cuenta la importancia de esta interacción colectiva y el intercambio de experiencias, podemos pasar al tema de la creatividad. El proceso creativo consta de todos los pasos por los cuales llegamos a un resultado; desde el planteamiento del problema, desde como le hacemos frente, cómo interactuamos con base en nuestra propia experiencia y tras la resolución o múltiples soluciones que encontremos.

Unas preguntas que se hacen mucho en el campo laboral son: ¿eres creativo?, ¿has realizado algo innovador? Al parecer ese es un tema de moda para obtener un trabajo, entrar en un concurso, u obtener su financiación para crear una empresa. Pero, ¿realmente saben lo que están preguntando?, ¿cómo tenemos que reaccionar ante esto?

Se sabe que hay diversos test para medir la creatividad, pero más que ir hacia un examen lineal y estructurado y calcular nuestra medida en creatividad, lo mejor sería preguntarnos a nosotros mismos ¿la creatividad la utilizamos todos los días?, ¿tú cómo empleas la creatividad en tu vida?

La creatividad como lo mencionamos, parte de la capacidad de encontrar estrategias para proponer soluciones en cualquier rama de estudio. Es la capacidad de generar inquietudes, ideas y alternativas a lo tradicional. Como lo afirma Lowenfeld, no hay soluciones definidas, no hay un bien o un mal, pueden haber muchas y múltiples soluciones.

Esta es una de las bases de fomentar creatividad, de guiarla, proponer ideas y alternativas innovadoras, como el claro ejemplo lo menciona Luz del Carmen Vilchis:

“Las narraciones siguen hilos conductores de nuestra cultura y de la civilización (...) Esto es lo que en hermenéutica se denomina horizontes de la tradición, los cuales se incluyen inevitablemente en todo proceso de interpretación y el libro de artista lo es, añadiendo el excedente de sentido de reinterpretarse a sí mismo constantemente, reciclando estructuras plásticas en espacios determinados por la secuencialidad, temporalidad, multiplicidad de lenguajes, diversidad de contenidos y formatos que siempre llevan el sello indeleble del objeto de arte en modalidad de libro”⁶².

Con la creación de libros de artista, se busca potenciar los procesos de interiorización que son los creadores de la personalidad, la conciencia individual y social, y de esta manera plasmar la identidad fruto del diálogo de la persona con su entorno.

6.5 El juego interdisciplinar

Otro punto importante es el tema del juego, los niños aprenden jugando y creando, componentes que les acompañan en su crecimiento y convivencia ¿y porqué no implementar el juego en más edades? Estas dinámicas con el libro de artista se convierten en un juego de lenguaje visual que busca el crecimiento del niño, joven o

62 PASTOR, Blanca. PEIRÓ, Juan. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Editorial Sen-demà. España. 2009. p. 59.

adulto, por lo tanto de este modo se puede aplicar también la pedagogía y el arte en conjunto.

El juego es una vía de aprendizaje y es una estrategias de lenguaje comunicativo, expresivo y plástico. Como lo afirma Johan Huizinga, el juego funciona como un fenómeno y desarrollo cultural, el cual parte de las convivencias humanas, de esta manera el juego se genera a través de este intercambio de conocimientos.

Estos planteamientos fueron mostrados en el *27º Encontro Anual da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV)* llevado a cabo en el Museo de Cerámica de Sacavem en Lisboa, Portugal en mayo de 2015; en el cual se participó con la comunicación “El arte y el juego y la conectividad en el espacio urbano”, donde se mostraron diversas actividades realizadas tanto con el colectivo TLC como los proyectos y estudios de caso mencionados anteriormente. Se mostró la importancia del desarrollo educativo por medio del juego y el arte en la comunidad, puntos que fueron de gran interés dentro del encuentro con los profesores e investigadores presentes debido a la importancia que se tiene actualmente en aplicar estos mecanismos en las aulas de estudio y así implementar estrategias de acercamiento por medio del juego.

La inteligencia es parte integral de la forma de transformar, analizar y crear, la inteligencia es dinámica y activa, donde se interactúa entre el juego de diferentes disciplinas. Esta es la propuesta que se hace en el presente Trabajo Final de Máster, como objetivo general, es plantear la importancia de la integración multidisciplinar, en las actividades y dinámicas educativas por medio del arte.

Las dinámicas y actividades que se pueden emplear en la educación pueden ser diversas, pero para poder centrarnos en un punto de partida en este proyecto, uno de los objetivos principales como se mencionó anteriormente, es trabajar en el tema de la creatividad e identidad, a partir de la creación de un libro de artista. Construcción que servirá como medio educativo en cualquier área de estudio. Como dice un proverbio de Aristóteles,

“Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo”.

Es por lo anterior que la importancia del hacer, de la creación y de la experimentación en la educación busca métodos para crear un aprendizaje más diferente y multidisciplinar.

Como lo menciona Elena Barberá:

“El aprendizaje de un contenido presenta grados de consolidación y, en algunos casos se apunta que cuanto más numerosas y significativas para el alumno sean las relaciones internas que se establezcan mentalmente entre los contenidos más complejo y sólido será el resultado del aprendizaje”⁶³.

El hacer y construir por el alumno genera estas relaciones más profundas y significativas, lo cual produce una mayor retroalimentación en la formación.

“El arte actual es una fuente inagotable de conocimiento a todos los niveles: psicológicos, emocionales, culturales, vivenciales (...) etc”⁶⁴.

La vivencia y la experiencia con el entorno, todos estos proyectos y ejercicios funcionan como generadoras de ideas, de creatividad, de análisis y de entendimiento; donde el niño, adolescente, profesor o artista, puede plantear múltiples propuestas basándose en el intercambio de experiencias.

Algo muy interesante que menciona el físico teórico Michio Kaku⁶⁵, es que los niños nacen siendo científicos por las ganas de querer investigar y descubrir el mundo. Pero estas inquietudes son aplastadas por la sociedad y la misma educación.

Aunque Michio Kaku parte del área científica, lo que dice va acorde a cualquier área de estudio. El afirma que los niños nacen siendo científicos que quieren descubrir, crear

63 BARBERÀ, Elena. “Los fundamentos teóricos de la tutoría presencial y en línea: una perspectiva socio-constructivista”. *Educación en Red y Tutoría en Línea*. Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Universitat Oberta de Catalunya.

http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf

Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

64 AMAVI (Asociación Madrileña de Artistas Visuales). *El aprendizaje y la enseñanza del arte*. Editorial AMAVI. Madrid. 2000. p. 200.

65 Red Iberoamericana de Docentes. “Michio Kaku: Los niños nacen siendo científico pero son aplastados por la sociedad y la educación”. *Red Iberoamericana de Docentes*. 2.05.2015. http://formacionib.ning.com/video/michio-kaku-los-ninos-nacen-siendo-cientificos-pero-son-aplastado?utm_content=buffer-544a9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Fecha de actualización 27 de junio de 2015.

y experimentar el mundo. Las limitaciones son los sistemas repetitivos de enseñanza y memorización, la misma sistematización no dinámica ni atractiva.

Este es un claro ejemplo, de cómo los sistemas de enseñanza deben ser más abiertos y permeables. Necesitamos nuevos cambios, los tenemos que hacer desde nuestra propia actividad del día a día.

No hay que esperar que un gobierno o institución cambie, para comenzar a hacer modificaciones por un bien educativo y artístico. No esperemos que nuestro país funcione como los sistemas educativos de Finlandia, ya que es considerado el mejor sistema educacional del mundo. La espera al cambio es una salida sin retorno. Hay que comenzar desde hoy, promover el arte y educación como estudiantes, como profesores, como artistas o como investigadores.

Ser sujetos y colectivos activos ante estas necesidades. Mostrar la importancia de trabajar la libertad en la creación como medio en la educación, para así incentivar y construir una conciencia propia y crítica. De esta manera, el arte puede funcionar como generadora de estrategias de enseñanzas en cualquier parte del mundo.

7. CONCLUSIONES

La unión entre arte y educación es hoy tan pertinente como las necesidades del día a día, por lo que las preocupaciones en torno a la mejora educativa a nivel global han hecho que se consideren de gran importancia.

En este Trabajo Final de Máster, se hace una propuesta donde el libro de artista además de ser un método por excelencia de creación y experimentación, es también un camino de adquisición del conocimiento.

En las investigaciones y análisis realizadas en el TFM de grandes y pequeñas iniciativas que se están llevando a cabo en el mundo, se encontró que están accionando dinámicas enfocadas en el fortalecimiento educativo de las nuevas generaciones. Se están realizando algunas propuestas en las cuales la unión entre arte y educación están produciendo cambios culturales comunitarios efectivos. Como se mostró en el *II Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud* en el Hospital de Dénia Marina Salud, en Valencia, España en junio de 2014, en el cual se presentaron las bases de esta propuesta en la comunicación: “La historia y el libro, un proyecto pedagógico”.

Los objetivos de esta investigación se centraron en crear un acercamiento metodológico, en el cual se dio una serie de puntos del proceso para emplear al libro de artista como una herramienta en la enseñanza. Se desglosaron también, algunas dinámicas a realizar a la par de las actividades que tiene que tener en cuenta el profesor, para poder obtener buenos resultados tales como la implementación del juego y el trabajo en equipo.

También se comprobó con los estudios de caso del trabajo realizado directamente con las ONG, la Asociación de Mujeres Africanas, los estudiantes de Honduras en zonas conflictivas y las dinámicas del colectivo TLC en la Ciudad de México, que hay un interés y una necesidad de implementar estrategias artístico educativas ya que estas incrementan y desarrollan las habilidades de los alumnos.

Como otro resultado, se observó también la importancia de accionar la creatividad por medio de estos procesos no solo en la escuela, si no en entornos y zonas con bajos recursos económicos. Se concluyó que siempre es importante tener una visión de

participación y de cooperación hacia las zonas con mayores necesidades, para fortalecer la importancia de su identidad cultural en esta época de cambios geopolíticos.

Para un fortalecimiento educacional hacen falta muchas más acciones, y a pesar que hay colectivos trabajando en todo el mundo para estos cambios (investigaciones, talleres y proyectos), se necesita más apoyo para alcanzar mejores resultados.

En este sentido, se concluyó con dos aspectos en específico:

- Dentro del sistema escolar, se debe dar formación a profesores para que puedan emplear dinámicas artísticas, lúdicas y creativas dentro de las aulas. Esta formación será aplicada por medio de un grupo capacitado de personas para guiar al docente de cualquier área de estudio, en actividades adecuadas para generar un aprendizaje alternativo.
- Fuera del sistema educativo, se concluye que se deben crear más asociaciones u organizaciones que trabajen con arte y educación específicamente en zonas con bajos recursos económicos. Para que de esta manera estos organismos puedan postular, aplicar y proponer a subvenciones para realizar proyectos a favor de la mejora educativa en zonas de conflicto.

Es necesario implementar de esta manera, mecanismos y actividades artísticas que ayuden a fortalecer y desarrollar: la creatividad, la capacidad de aprendizaje, el pensamiento crítico, la imaginación, la colectividad del trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y la capacidad de crear múltiples soluciones a problemas.

Por lo cual esta aportación puede abrir nuevas líneas de investigación, en tanto a crear acciones artístico educativas en cualquier sector y que puede ser empleada por cualquier estudiante o profesor adaptándolo a sus necesidades específicas.

Es necesario generar acciones desde nuestra comunidad, en nuestro entorno, como estudiantes, como artistas, como profesores o como investigadores y potenciar la creación de pensamiento y de conocimiento. De esta manera poder contribuir en accionar la colectividad, la creatividad y la educación para un actual y futuro inmediato.

8. LISTA DE IMÁGENES

1. Mapa de expediciones europeas desde 1492 al 1614. Fuente: Historia 4º ESO. Ed. OXFORD.
<http://carmenpagan.com/tag/expediciones-europeas/>
Fecha de actualización 18 de julio de 2015.
2. Diagrama de anatomía humana retirado de la *Cyclopaedia, Diccionario Universal de los Artes y Ciencias*, de 1728.
<http://es.encydia.com/pt/Anatomia>
Fecha de actualización 15 de junio de 2015.
3. Enciclopedia de 1751 *L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*.
<http://redhistoria.com/la-enciclopedia-faro-del-conocimiento-de-la-ilustracion/#.VXXuLEtrXrQ>
Fecha de actualización 1 de julio de 2015.
4. Pintura rupestre encontrada en la Caverna de CHAUVET, localizada al sur de Francia.
<http://utopiacapital.blogspot.pt/2010/05/historia-da-musica-e-sua-importancia-no.html>
Fecha de actualización 20 de junio de 2015.
5. Tipos móviles en metal.
<http://www.graficaschile.es/todo-es-diseno/>
Fecha de actualización 23 de junio de 2015.
6. *The Works of Geoffrey Chaucer, Now Newly Imprinted*. Edward Burne y William Morris. Londres. 1896.
Libro publicado con un gran número de ediciones, con diseño, tipografía e ilustraciones de trabajo en conjunto.
Fotografía extraída del libro: CASTLEMAN, Riva. A century of artists books. Museum of Modern Art : Abrams, cop. New York. 1994. p. 105.
7. Chester Carlson creador de la fotocopiadora en 1940.
<https://www.xerox.com/innovation/xerox-innovation-history/enus.html>
Fecha de actualización 10 de junio de 2015.
8. Ilustración de la Exposición Universal en Londres de 1851.
<http://evemuseografia.com/2014/03/24/museos-de-ciencias/>
Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
9. Cartel de la Exposición Universal en París 1889.
<http://dicasdefrances.blogspot.com.es/2011/10/exposicao-universa-de-1889-em-paris.html>
Fecha de actualización 25 de junio de 2015.

10. Cartel de las asambleas del Mayo de 68 en Francia.
<http://istravail.com/article385.html>
 Fecha de actualización 14 de julio de 2015.
11. Cartel con técnica serigráfica de muestra de protestas de la matanza de 1968 en México.
<http://discursovisual.net/dvweb13/aportes/apoarnulfo.htm>
 Fecha de actualización 3 de julio de 2015.
12. *Boîte en valise*. Marcel Duchamp. 1936.
<https://isabellarivers.wordpress.com/2013/01/25/el-libro-de-artista-entre-el-mundo-de-la-edicion-y-el-galerismo/>
 Fecha de actualización 15 de junio de 2015.
13. *Copley book collected Works vol. 12*. Dieter Roth. 1974. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/copley-book-collected-works-vol-12/>
 Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
14. *Every building on the sunset strip*. Eduard Rusha. 1966. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/every-building-on-the-sunset-strip/>
 Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
15. *Nella notte Buia*. Bruno Munari. 1956.
 1968.<http://www.milbooks.com/shop/detail.php?code=BK080671>
 Fecha de actualización 5 de junio de 2015.
16. *La Lunette farcie*. Jean Dubuffet. 1962.
 Fotografía extraída del libro: CASTLEMAN, Riva. A century of artists books. Museum of Modern Art : Abrams, cop. New York. 1994. p. 153.
17. *En botella cosecha 2014*. Enrique Ferré Ferri. 2014. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/en-botella-cosecha-2014/>
 Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
18. *Libro de las preguntas*. Isidro Ferrer y Pablo Neruda. 2006. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/libro-de-las-preguntas-un-poema-de-pablo-neruda/>
 Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
19. *Speculation Times / Political Show*. Miguel Molina. 1996. Fotografía extraída del libro: KELLER, Cristoph. El llibre: espai de creació. Editorial UPV. Valencia. 2008. p108.

20. *“Lugares comunes” crónicas de una ciudad.* Juan Gargallo Vázquez. 2007. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/lugares-comunes-cronicas-de-una-ciudad/>
Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
21. Sin título. Felipe Fuentes Alférez. 2002. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/sin-nombre/>
Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
22. *Geografía urbana en conserva.* Ma Àngels López. 2007. Fotografía extraída del libro: KELLER, Cristoph. *El llibre: espai de creació.* Editorial UPV. Valencia. 2008. p137.
23. *Trabajo de la madera.* Carmen Chinchilla Mata. 2007. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/trabajo-de-la-madera/>
Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
24. Ejercicio de integración entre jóvenes y niños Pintando nuestros personajes con acrílico, diversos papeles y telas. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
25. Procesos de acercamiento y de discusión entre alumnos y profesores. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
26. Ejercicio de desarrollo manual en conjunto, entre los niños y jóvenes, realizado con jabón de color y tinta. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
27. Uno de los resultados del ejercicio *Construyendo tu entorno.* Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
28. Proceso del ejercicio *Pintando nuestros personajes* realizado en grupos mixtos. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
29. Ejercicio de reconstrucción espacial en torno a la arquitectura con tizas de colores y tapones de plástico, en el patio principal del Museo Nacional San Carlos. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Julio y agosto de 2012.
30. Niño durante el proceso de construcción del escenario para la actividad de Stop motion. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.

31. Ejercicio *Construye una nueva ciudad*, con telas, acrílico y papel de diversas texturas, planificación grupal. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
32. Proceso de construcción de la actividad *Construye una nueva ciudad*, entre niños y jóvenes. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
33. Resultados de la actividad *Construye una nueva ciudad*. Taller “Más o menos espacios invisibles”. Museo Nacional San Carlos. Ciudad de México. Julio y agosto de 2012.
34. Muestra de los grabados en la exposición *Estampas ilustrativas para un cancionero infantil*. Sala de exposiciones QuartJove. Valencia. 2011.
35. Durante la inauguración de la exposición *Estampas ilustrativas para un cancionero infantil*. Sala de exposiciones QuartJove. Valencia. 2011.
36. Inauguración de la exposición *Juegos Gráficos*. Galería del pasillo. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2012.
37. Muestra de los grabados de la exposición *Juegos Gráficos*. Galería del pasillo. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2012.
38. Actividad de muestra para niños, de la exposición *Proyectos Expositivos 20011/12*. Museo de Arte Virreinal. México. 2012.
39. Cartel de la exposición *Juegos Gráficos*. Galería del pasillo. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2012.
40. Cartel de la exposición *Proyectos Expositivos 20011/12*. Museo de Arte Virreinal. México. 2012.
41. Niños realizando las portadas del libro identitario, con cartulinas y lápices de cera. Taller *¿Qué sueños te cuento?*. Centro Socio Cultural La Coma de Paterna. Valencia, España. Abril de 2014. Fotografías de Carmenza Delgado.
42. Explicación de la elaboración de los libros a partir de una cartulina. Taller *¿Qué sueños te cuento?*. Centro Socio Cultural La Coma de Paterna. Valencia, España. Abril de 2014. Fotografías de Carmenza Delgado.
43. Niña mostrando los procesos de elaboración del libro para sus compañeros. Taller *¿Qué sueños te cuento?*. Centro Socio Cultural La Coma de Paterna. Valencia, España. Abril de 2014. Fotografías de Carmenza Delgado.
44. Segunda fase de las actividades del libro colectivo con diversos materiales. Taller *¿Qué sueños te cuento?*. Centro Socio Cultural La Coma de Paterna. Valencia, España. Abril de 2014. Fotografías de Carmenza Delgado.

45. Cartel de la exposición *Puntos, líneas e historias*, muestra del trabajo realizado en el taller.
46. Madre de los niños participando en el taller *¿Qué sueños te cuento?*. Centro Socio Cultural La Coma de Paterna. Valencia, España. Abril de 2014. Fotografías de Carmenza Delgado.
47. Jóvenes en discusión del entorno español y africano en su comunidad durante el taller *¿Qué sueños te cuento?*. Centro Socio Cultural La Coma de Paterna. Valencia, España. Abril de 2014. Fotografías de Carmenza Delgado.
48. Realización de bocetos de las actividades en equipos. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras. Noviembre de 2014.
49. Muestra de las primeras actividades para los compañeros de equipo. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras. Noviembre de 2014.
50. Procesos de construcción de las leyendas por medio de dibujos y collages. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras. Noviembre de 2014.
51. Actividad de integración y de intercambio de experiencias preliminares al taller. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras. Noviembre de 2014.
52. Construcción de las láminas expositoras de las leyendas. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras. Noviembre de 2014.
53. Muestra del trabajo en equipo en las actividades del taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras. Noviembre de 2014.
54. Procesos finales de los trabajos manuales y creativos. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Jesús María Rodríguez en Chinda, Santa Bárbara. Honduras. Noviembre de 2014.
55. Exposición ante el grupo de las leyendas realizadas por los siete integrantes. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras. Noviembre de 2014.
56. Discusión de los resultados finales del taller con todos los integrantes. Taller *Integración y Sensibilización por la Excelencia Académica*. Centro educativo Juan Bautista López. Tomalá, Lempira. Honduras. Noviembre de 2014.

57. Actividad *Tardes de tlate*. Juegos tradicionales modificados por los propios integrantes (niños, jóvenes y adultos), realizados en las calles de la Ciudad de México. Organizado por el colectivo TLC. 2012-2013.
58. Juego *Stop*, realizado en las calles de la Ciudad de México. Organizado por el colectivo TLC. 2012-2013.
59. Cartel del proyecto *Arena de Juego*. Ciudad de México. 2014.
60. Actividad *Arena de Juego*, realizando un laberinto gigante para jugar y crear interacción entre los habitantes de la zona. Ciudad de México. Organizado por el colectivo TLC. Proyecto financiado y seleccionado por Domicilio Conocido, Unidad de Vinculación Artística, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 2014.
61. Dinámica *Zona.Saberes*, actividad de intercambio de conocimientos y opiniones. Tlahuac Ciudad de México. 2012.
62. Dinámica *Zona.Saberes*, Intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre los habitantes de Tlahuac. Tlahuac Ciudad de México. 2012.
63. Taller con niños con el tema de interacción corporal-especial en el Museo Tamayo. Ciudad de México. 2015.
64. Actividad de entrelazar espacios urbanos. Red construida por el colectivo TLC y estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Univesidad Autónoma de México. 2013.
65. *Libro de las miradas*. José Manuel Guillén. 2007. Catálogo on-line de la colección de libros de artista. BBAA. UPV.
<http://librosdeartista.webs.upv.es/portfolio/libro-de-las-miradas/>
Fecha de actualización 15 de julio de 2015.
66. Encuentro de resultados entre alumnos dentro de la asignatura Diseño editorial del libro impreso al libro de artista. Máster en Producción Artística, impartida por Antonio Alcaraz, UPV, enero de 2015. Fotografía de Estrella Luna Muñoz.
67. Conjunto de 25 juegos de libros de artista. Diseño editorial del libro impreso al libro de artista. Máster en Producción Artística, impartida por Antonio Alcaraz, UPV, enero de 2015. Fotografía de Estrella Luna Muñoz.

9. ABREVIATURAS

AMAVI	Asociación Madrileña de Artistas Visuales
AMINVI	Red de Apoyo a la Mujer Inmigrante Víctima de la Violencia de Género
APECV	Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
EERA	European Educational Research Association
IADB	Inter-American Development Bank
InSEA	International Society for Education Through Art
MEL	Media Education Lab
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEI	Organización de Estados Iberoamericanos
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
SOLE	Self Organized Learning Environment
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organ
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
TLC	Tráfico Libre de Conocimiento

10. BIBLIOGRAFÍA

ESPECÍFICA

AA.VV. *Práctica artística y políticas culturales : algunas propuestas desde la universidad*. Editorial Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. España. 2003.

AMAVI (Asociación Madrileña de Artistas Visuales). *El aprendizaje y la enseñanza del arte*. Editorial AMAVI. Madrid. 2000.

CARBONELL, Jaume. *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa*. Editorial Octaedro. Barcelona. 2015.

CARRION, Ulises. *El nuevo arte de hacer libros*. Editorial CONACULTA. México. 2012.

CARRIÓN, Ulises; BENÍTEZ, Issa María; HELLION, Martha. *Libros de artista*. Editorial Turner. Madrid. 2003.

CASTLEMAN, Riva. *A century of artists books*. Museum of Modern Art : Abrams, cop. New York. 1994.

CENTRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. *Proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo. VII Encuentro*. Editorial Universitat Politècnica de València. Valencia. 2015.

DEWEY, John. *El arte como experiencia*. Editorial Paidós. Barcelona. 2008.

DRUCKER, Johanna. *The century of artists' books*. Editorial Granary Books. Nueva York. 2004.

DUCH, Lluís. *La educación y la crisis de la modernidad*. Editorial Paidós Educador. España. 1997.

FREIRE, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. Editorial Siglo XXI. Madrid. 2009.

FREIRE, Paulo. *Política y Educación*. Editorial Siglo XXI. México. 1999.

GARCÍA MORALES, Celia. “¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una ecuación inclusiva”. ASRI: Arte y Sociedad, Revista de Integración. España. 2011.

HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens. A study of the play. element in culture*. Editorial Routledge and Kegan Paul. Londres. 1949.

HUNTINGTON, Samuel P. *El choque de civilizaciones y la configuración del orden*

mundial. Editorial Paidós. México. 1997.

KELLER, Cristoph. *El llibre: espai de creació*. Editorial UPV. Valencia. 2008.

LOWENFELD, Viktor y LAMBERT, W. *Desarrollo de la Capacidad Intelectual y Creativa*. Editorial Síntesis. España. 2008.

LUNA MUÑOZ, Estrella. *¿Qué sueños te cuento?: el libro y el cuento como un proyecto pedagógico*. Editorial Universitat Politècnica de València. Valencia. 2014.

MANZANO AGUILA, José Daniel. *Libros alternativos, los otros libros*. Editorial UPV. Valencia. 2000.

MANZANO AGUILA, José Daniel. *El libro Alternativo como medio de expresión: una propuesta personal*. Dirigida por José Manuel Guillén. Tesis doctoral inédita. Universitat Politècnica de València. Valencia. 2000.

MOLINERO AYALA, Francisco. *El libro de artista como materialización del pensamiento*. Editorial LAMP. Madrid. 2009.

PASTOR, Blanca. PEIRÓ, Juan. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Editorial Sendemà. España. 2009.

RODRÍGUEZ LEÓN, Alejandro. *La importancia de la imagen xilográfica y su fundamento visual en el libro de artista contemporáneo. Una aportación personal*. Dirigida por Blanca Rosa Pastor. Tesis doctoral inédita. Universitat Politècnica de València. Valencia. 2003.

ROBINSON, Ken y ARONICA, Lou. *El elemento*. Editorial Conecta. Barcelona. 2012.
SPRINGGAY, Stephanie; IRWIN, Rita; LEGGO, Carl, & GOUZOUASIS, Peter (Eds.). *Being with A/r/tography*. Sense Publishers. Rotterdam. 2008.

THONDIKE, Edward. *Educational Psychology*. Editorial Nabu Press. Estados Unidos. 2011.

TOMÁS MIRALLES, Ana. *Estampas ilustrativas para un cancionero Infantil*. Valencia. 2011.

TOMÁS MIRANDA, Alonso. “Acción comunicativa y proceso educativo: J. Habermas y M. Lipman”. *Ensayos: Revista de la Facultad de Albacete*. Nº 41. 33-46. España. 1991.

TOULMIN, Stephen. *Cosmópolis: el trasfondo de la Modernidad*. Editorial Península. Barcelona. 2001.

VIGOTSKI, Lev. *La imaginación y el arte en la infancia*. Editorial Akal. Barcelona. 2003.

COMPLEMENTARIA

AA.VV. *Comunicaciones del congreso: Los Valores del Arte en la Enseñanza*. Editorial Repro Express. España. 2001.

ALARCÓN IBÁÑEZ, Verónica. *El arte del libro, unión y colaboración entre disciplinas artísticas : análisis demostrativo : la colección del Musée Royal de Mariemont (Bélgica)*. Dirigida por Antonio Alcaraz Mira. Tesis doctoral inédita. Universitat Politècnica de València. Valencia. 2006.

AMADOR BECH, Julio. *El significado de la obra de arte*. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2010.

BODMAN, Sarah. *Creating artists' books*. Editorial A & C Black. Londres. 2005.

CALAF MASACHS, Roser. *Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio*. Editorial Trea. España. 2003.

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix. *Rizoma: Introducción*. Editorial Pre-textos. Valencia. 1977.

GABLIK, Suzi. *¿A muerto el arte moderno?* Editorial Blume. Madrid. 1987.

GRAEME CHALMERS, F. *Arte, educación y diversidad cultural*. Editorial Paidós. Barcelona. 2003.

LURI, Gregorio. *Mejor educados*. Editorial Ariel. España. 2014

MUNARI, Bruno. *Direziona sorpresa*. Editorial Cordani. Milán. 1986.

Musée royal de Mariemont. *Feerie Pour un Autre Livre: créations dans le domaine de l'art et du livre en Communauté française de Belgique entre 1985 et 2000*. Editorial Morlanwelz: Musée royal del Mariemont. Belgica. 2000.

PÉREZ TORNERO, José Manuel. *Comprender la alfabetización digital*. Gabinete de Comunicación y Educación Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. 2012.

PESTALOZZI, Johann Heinrich. *How Gertrude Teaches Her Children: An Attempt to Help Mothers to Teach Their Own Children and an Account of the Method*. Editorial C.W. Bardeen. Estados Unidos. 1898.

RÍOS ESPINOSA, María Cristina. "Johan Huizinga (1872-1945): Ideal caballeresco, juego y cultura". *Revista Casa del tiempo*. Edición IV, Num 09. 71-80. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2008.

SALISBURY, Martín. *Ilustración de libros infantiles*. Editorial Blume. España. 2014.

TAGUA DE PEPA, Marcela Adriana. "La utilización de foros virtuales en la universidad

como metodología de aprendizaje colaborativo”. *Revista Cognición. Universidad Nacional de Cuyo Argentina*. N°8. Argentina 2006, p. 59-74.

TOMÁS MIRALLES, Ana. *Arteatro: estrategias didácticas para la educación*. Valencia. 2010.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

ANDREU, María. “Un colegio pionero en implantar la teoría de las inteligencias múltiples”. *Diario Información*. 24.01.2014. <http://www.diarioinformacion.com/elche/2014/01/23/colegio-pionero-implantar-teoria-inteligencias/1460993.html>
Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

BARBERÀ, Elena. “Los fundamentos teóricos de la tutoría presencial y en línea: una perspectiva socio-constructivista”. *Educación en Red y Tutoría en Línea. Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación*. Universitat Oberta de Caralunya. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf
Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

CHURCHES, Andrew. “Taxonomía de bloom para la era digital”. *EduTEKA*. 10.01.2009. <http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php>
Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. “Declaración de la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación”. *Organización de Estados Iberoamericanos*. 28.08.2014. <http://www.oei.es/noticias/spip.php?article14384>
Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

PRENSA LATINA. “Unesco: industrias creativas impulsan la economía y el desarrollo”. *Prensa Latina*. 17.11.2013. www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=2051151&Itemid=1
Fecha de actualización 17 de noviembre de 2013.

RED IBEROAMERICANA DE DOCENTES. “Michio Kaku: Los niños nacen siendo científico pero son aplastados por la sociedad y la educación”. *Red Iberoamericana de Docentes*. 2.05.2015. http://formacionib.ning.com/video/michio-kaku-los-ninos-nacen-siendo-cientificos-pe-ro-son-aplastado?utm_content=buffer544a9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Fecha de actualización 27 de junio de 2015.

RIVERA, Alfredo. “El networking y la inteligencia social”. Virtus & Laurea. 3.10.2013. <http://www.virtuslaurea.com/el-networking-y-la-inteligencia-social/#!>
Fecha de actualización 24 de enero de 2014.

ROBINSON, Ken. Video “¿Do Schools Kill Creativity?”. TED Talks. Junio 2006. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es
Fecha de actualización 17 de julio de 2015.

UNESCO. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), celebrado el 14 de noviembre de 2013 en París: CLARK, Helen. Informe “Unesco: industrias creativas impulsan la economía y el desarrollo”. Prensa Latina. 17.11.2013. www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=2051151&Itemid=1
Fecha de actualización 17 de noviembre de 2013.

UNESCO Office in Santiago. “Boletín LLECE: Habilidades para la innovación: conocimiento con una postura definida. Stéphan Vincent-Lancrin, investigador principal de la OCDE” Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. 14.06.2013. http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/skills_for_innovation_knowledge_with_attitude_stephan_vincent_lancrin_senior_analyst_at_the_oecd/#.VaemXkuPLrQ
Fecha de actualización 13 de julio de 2015.

UNESCO. “Biblioteca de Alejandria”. Comunicación e información. <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/libraries/biblioteca-alexandrina/>
Fecha de actualización 10 de julio de 2015.

YOSHIKAWA, Hirokazu. “La educación preescolar universal para los niños de cuatro años podría beneficiar a todos”. División de protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. 12.01.2015. <http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/01/12/educacion-preescolar/>
Fecha de actualización 25 de mayo de 2015.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS

A/r/tography
<http://artography.edcp.educ.ubc.ca>

Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana
<https://mujeresafricanas.wordpress.com>

Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual
<http://apecv.pt>

Banco Centroamericano de Integración Económica
<http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html>

Banco Internacional de Desarrollo. BID coauspicia conferencia sobre brecha digital en América Latina. Reunión 2 de febrero en Universidad de Columbia. Comunicados de prensa. 29.01.2001.
<http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2001-01-29/bid-coauspicia-conferencia-sobre-brecha-digital-en-america-latina,22.html>

Base de datos Dialnet
<http://dialnet.unirioja.es>

Base de datos Ulrichs
<http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login>

Biblioteca de Alejandría
<http://www.bibalex.org/en/default#>

Centro de Cooperación al Desarrollo
<http://www.upv.es/entidades/CCD/>

Centro de Formação Almada Negreiros
<https://apevcfan.wordpress.com>

Colección de libros de artista UPV
<http://librosdeartista.webs.upv.es>

Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud
<http://www.congresoespaciosarteysalud.com/p/titulos-ponencias.html>

European Educational Research Association
<http://www.eera-ecer.de>

Inter-American Development Bank
<http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html>

International Congress: Risks and Opportunities For Visual and Education in Europe
<https://arteducation15.wordpress.com>

Media Education Lab
<http://mediaeducationlab.com.br>

Museo Nacional de San Carlos
<http://www.mnsancarlos.com>

Open Source Initiative
<http://opensource.org>

Organización de Estados Iberoamericanos
<http://www.oei.es/index.php>

Red de Apoyo a la Mujer Inmigrante Víctima de la Violencia de Género (AMINVI)
<http://redaminvi.blogspot.pt>

Self Organized Learning Environment
<http://blackmountainsole.org>

Sociedad Internacional de Educación a través del Arte
<http://www.insea.org>

The Organisation for Economic Co-operation and Development.
<http://www.oecd.org>

The World Bank
<http://www.worldbank.org>

Tráfico Libre de Conocimiento
<http://www.tlc.org.mx/>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
<http://en.unesco.org>