

ÍNDICE

RESUMEN.....	1
ABSTRACT.....	2
RESUM.....	3
CAPÍTULO 1. EL LUGAR DEL ARTE EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECOLÓGICA.....	4
1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 LAS RAÍCES ECONÓMICO-SOCIALES DE LA CRISIS ECOLÓGICA.....	9
1.2 RETOS Y OBSTÁCULOS PARA LA TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD.....	14
1.3 EL MOVIMIENTO DE CIUDADES Y PUEBLOS EN TRANSICIÓN: Principios, descripción y aplicación a nuestro estudio.....	21
2 ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	27
2.1 EL PAPEL DEL ARTE EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL: EMOCIÓN, EMPATÍA Y LENGUAJES ARTÍSTICOS.....	27
2.2 ARTE Y ECOLOGÍA.....	39
2.3 EL VALOR DEL ARTE PÚBLICO COLABORATIVO EN LA TRANSICIÓN.....	46
2.3.1 Arte público y transición.....	47
2.3.2 La participación y el proceso dialógico.....	52
2.3.3 Intención.....	60
2.3.4 Efectividad.....	61

2.3.5 Estética, ética e invisibilidad.....	66
2.4 LA INTERSECCIÓN ENTRE ARTE COLABORATIVO, ARTE ECOLÓGICO Y ENFOQUE TRANSICIONAL	70
3. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. CUESTIONES A EXPLORAR.....	75
4. OBJETIVOS.....	76
5. METODOLOGÍA Y MEDIOS	77
CAPÍTULO 2. PROYECTOS DE ARTE HACIA LA TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD.	
ESTUDIOS DE CASO	82
1. ÁREA DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN APLICADOS.....	82
2. FUNCIONES DEL ARTE y ARTISTAS EN PROYECTOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD	88
2.1 ILUSTRAR, REPRESENTAR, COMUNICAR	89
2.2 CONCIENCIAR.....	90
2.3 DESARROLLAR EMPATÍA	92
2.4 IMAGINAR, CREAR VISIÓN	93
2.5 OFRECER SOLUCIONES ALTERNATIVAS O PROYECTOS PILOTO	95
2.6 CONECTAR, CREAR COMUNIDAD, REDES Y ESPACIOS DE RELACIÓN ENTRE PERSONAS.....	96
2.7 RESTAURAR, RECUPERAR EL ENTORNO	99
2.8 CREAR SÍMBOLOS E IDENTIDAD	99
2.9 FOMENTAR LA CIUDADANÍA CRÍTICA, AGITAR, DENUNCIAR	101
2.10 EMPODERAR	102
2.11 CREAR RELATOS POSITIVOS DE CAMBIO	103
2.12 CONOCIMIENTO ÉTICO APLICADO	104

2.13 CONECTAR ÁREAS ALEJADAS DE CONOCIMIENTO	105
--	-----

CAPÍTULO 3. ACTIVIDAD ARTÍSTICA EN EL MOVIMIENTO DE CIUDADES Y PUEBLOS

EN TRANSICIÓN	109
----------------------------	------------

1. REACTIVAR LA COOPERACIÓN DESDE EL ARTE Y EL MCT	109
--	-----

2. PRESENCIA Y FUNCIÓN DEL ARTE EN LA RED DE TRANSICIÓN ESPAÑOLA	116
--	-----

2.1 METODOLOGÍA	116
-----------------------	-----

2.2 PARTICIPANTES.....	117
------------------------	-----

2.3 PROCEDIMIENTO.....	117
------------------------	-----

2.4 RESULTADOS	118
----------------------	-----

3. ESTUDIO DE CASO: ACTIVAR LA TRANSICIÓN EN ALMÓCITA	126
---	-----

3.1 EL ARTE COMO MOTOR DE DINÁMICAS DE CAMBIO O IGNICIÓN	126
--	-----

3.2 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	128
---	-----

3.3 ORÍGENES, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	133
--	-----

3.3.1 Festival La Noche con Alma	133
--	-----

3.3.2 <i>Árbol de la música</i>	137
---------------------------------------	-----

3.3.3 Festival La Noche de los Candiles	139
---	-----

3.3.4 <i>Almouseum, arte en la calle y Voces con historia</i>	140
---	-----

3.3.5 <i>Domo</i>	141
-------------------------	-----

3.4 ANÁLISIS	142
--------------------	-----

3.4.1 Participación	142
---------------------------	-----

3.4.2 Puntos de tensión y puntos clave.....	143
3.4.3 Intención.....	144
3.4.4 Efectividad.....	145
3.4.5 Estética y ética.....	147
3.4.6 Papel de los artistas y funciones del arte en Almócita.....	149
3.5 LA IGNICIÓN Y OTROS PRINCIPIOS DEL ARTE TRANSICIONAL EN ALMÓCITA. CONCLUSIONES PARCIALES.....	151
4. EL PAPEL DEL ARTE EN EL MOVIMIENTO DE CIUDADES Y PUEBLOS EN TRANSICIÓN (MCT) EN REINO UNIDO.....	155
5. ESTUDIO DE CASO: TOOTING TRASHCATCHERS` CARNIVAL.....	157
5.1 EL ARTE EN LA FUNCIÓN DE CELEBRACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRANSICIÓN.....	158
5.2 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	159
5.3 ORÍGENES, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	161
5.4 ANÁLISIS.....	169
5.4.1 Participación.....	169
5.4.2 Puntos de tensión y puntos clave.....	170
5.4.3 Intención.....	171
5.4.4 Efectividad.....	172
5.4.5 Estética y ética.....	173
5.4.6 Papel y funciones del arte en <i>Tooting Trashcatchers`Carnival</i>	174
5.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES.....	176
CAPÍTULO 4 EL PAPEL DEL ARTE EN LA TRANSICIÓN EN SENTIDO AMPLIO.....	180

1. INTRODUCCIÓN	180
2. METODOLOGÍA, PARTICIPANTES Y PROCEDIMIENTO	181
3. ESTUDIO DE CASO: THE STOVE	182
3.1 EL ARTE Y SU FUNCIÓN DE CONEXIÓN DE ESPACIOS Y PERSONAS	182
3.2 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	183
3.3 ORÍGENES, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS.....	185
3.3.1 <i>We Live With Water</i>	185
3.3.2 <i>The Nitbraid</i>	187
3.4 ANÁLISIS	190
3.4.1 Participación	190
3.4.2 Puntos de tensión y puntos clave.....	192
3.4.3 Intención	194
3.4.4 Efectividad.....	195
3.4.5 Estética y ética.....	196
3.4.6 Funciones del arte	197
3.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES.....	199
4. ESTUDIO DE CASO: DUNDEE URBAN ORCHARD	202
4.1 EL ARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA Y FUTUROS ALTERNATIVOS.....	202
4.2 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	202
4.3 ORÍGENES, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. LA CIUDAD HUERTO.....	204
4.4 ANÁLISIS	208
4.2.1 Participación.....	208

4.2.2 Puntos de tensión y puntos clave.....	210
4.2.3 Intención.....	212
4.2.4 Efectividad.....	213
4.2.5 Estética y ética.....	214
4.2.6 Funciones del arte	215
4.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES.....	217
5. ESTUDIO DE CASO: CARRÍCOLA	219
5.1 EL ARTE COMO REVITALIZACIÓN DEL TERRITORIO RURAL: CARRÍCOLA	219
5.2 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LE INVESTIGACIÓN	222
5.3 ORÍGENES, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	229
5.3.1 <i>Biodivers</i>	229
5.3.2 Obra propia: <i>El hogar del pan</i>	233
5.4. ANÁLISIS	235
5.4.1 Participación.....	236
5.4.2 Puntos de tensión y puntos clave.....	240
5.4.3 Intención.....	244
5.4.4 Efectividad.....	246
5.4.5 Estética y ética.....	249
5.4.6 Funciones del arte	250
5.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES.....	254
6. ESTUDIO DE CASO: EL CUBO VERDE	259
6.1 OTRAS MANERAS DE APORTAR DESDE EL ARTE A LA TRANSICIÓN	259

6.2 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	263
6.3 ORÍGENES, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	265
6.4 ANÁLISIS	266
6.4.1 Participación	267
6.4.2 Puntos de tensión y puntos clave.....	268
6.4.3 Intención	269
6.4.4 Efectividad	270
6.4.5 Estética y ética.....	273
6.4.6 Funciones del arte	274
6.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES.....	276
7. OTROS PROYECTOS: AULA-R.....	279
7.1 LA SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y LA GESTIÓN CULTURAL.....	279
7.2 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	281
7.3 ORÍGENES, OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AULA-R	282
7.4 ANÁLISIS	284
7.4.1 Participación	284
7.4.2 Puntos de tensión y puntos clave.....	287
7.4.3 Intención	289
7.4.4 Efectividad	290
7.4.5 Estética y ética.....	293
7.4.6 Funciones del arte	297
7.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES.....	298

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	301
1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.	301
1.1 PARTICIPACIÓN	302
1.2 PUNTOS DE TENSIÓN Y PUNTOS CLAVE	304
1.3 INTENCIÓN	310
1.4 EFECTIVIDAD	313
1.5 ESTÉTICA Y ÉTICA	316
1.6 FUNCIONES DEL ARTE	318
1.7 PRINCIPIOS DEL ARTE TRANSICIONAL	322
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES	324
1. CÓMO CONTRIBUIR A LA TRANSICIÓN DESDE EL ARTE	324
2. PERFILANDO EL ARTE TRANSICIONAL.....	327
3. ARTISTAS, COOPERACIÓN Y COLECTIVIDAD PARA LA TRANSICIÓN.....	328
4. LIMITACIONES, CRÍTICAS, OPORTUNIDADES	330
CHAPTER 6. CONCLUSIONS	334
1. HOW TO CONTRIBUTE TO THE TRANSITION THROUGH ART	334
2. OUTLINING TRANSITIONAL ART.....	336
3. ARTISTS, COOPERATION AND COLLECTIVE WORK FOR THE TRANSITION.....	337

4. LIMITATIONS, CRITICISMS AND OPPORTUNITIES.....	339
---	-----

BIBLIOGRAFÍA.....	343
--------------------------	------------

ÍNDICE DE FIGURAS E IMÁGENES	357
---	------------

CAPÍTULO 1.....	357
-----------------	-----

CAPÍTULO 2.....	357
-----------------	-----

CAPÍTULO 3.....	358
-----------------	-----

CAPÍTULO 4.....	359
-----------------	-----

ANEXO 1.....	364
--------------	-----

ANEXO 2.....	365
--------------	-----

ANEXO 3.....	370
--------------	-----

ANEXO 4.....	372
--------------	-----

ANEXO 5.....	374
--------------	-----

NOTA:

Se ha intentado utilizar un lenguaje inclusivo a lo largo del texto, no obstante, entiéndase que cuando se usa el masculino sin aludir a una persona en concreto estamos incluyendo ambos géneros.