

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	17
-------------------	----

PARTE 1. APARATO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTOS

1.1. Identificación de vacíos y justificación de los problemas.....	31
1.2. El arte que habla de la vida no llega a la vida de las personas	31
1.3. Un mundo sofisticadamente estetizado de individuos sin capacidad estética formada 50	
1.4. ¿El arte es para los artistas? Una educación artística centrada en generar artistas.....	67
1.5. Hipótesis y objetivos	70
1.6. Planteamientos a/r/tográfico, teleológico y deontológico	73
1.7. Uso del lenguaje inclusivo y otras notas.....	79

CAPÍTULO 2. INVESTIGACIÓN A/R/TOGRÁFICA EN MEDIACIÓN ARTÍSTICA BASADA EN ARTES VISUALES

2.1. Introducción y planteamiento de la metodología de investigación.....	85
2.2. Metodología cualitativa y ¿artística? Fundamentos epistemológicos	87
2.3. Investigación basada en Artes e Investigación Educativa basada en Artes	94
2.4. A/r/tografía	104
2.5. Investigación Educativa basada en Artes Visuales.....	120
2.6. Investigación Acción, Narrativa Biográfica, Artístico Narrativa y Focus Group	126
2.7. Investigación A/r/tográfica en mediación artística BAV. Logotesis y Fotonovela	131
2.8. Tesis referentes de esta investigación.....	148
2.9. Procesos y fases.....	149
2.10. Grupos y contextos	153
2.11. Técnicas e instrumentos de recogida y tratamiento de datos	155

CAPÍTULO 3. MEDIACIÓN ARTÍSTICA

3.1. Mediación artística y arte contemporáneo	179
3.2. Elementos de la mediación artística	184
3.3. Mediación y educación artísticas.....	188
3.4. Una posible historia de la mediación artística	190
3.5. Narrativas y modelos de mediación artística	195
3.6. Giro educativo del arte y giro visual de la educación	220
3.7. Modos colaborativos interinstitucionales para la mediación artística.....	231

CAPÍTULO 4. MEDIACIÓN ARTÍSTICA DESDE LOS CONTEXTOS DE EDUCACIÓN FORMAL

4.1. Mediación artística desde los contextos de educación formal	261
4.2. Educación como mediación dialógica	263
4.3. Transpedagogía y arte relacional en la escuela: educadores que generan arte	267
4.4. El arte contemporáneo para la inter y transdisciplinariedad en educación	317

CAPÍTULO 5. EL VÍNCULO SENTIPENSANTE PARA LA MEDIACIÓN EXPERIENCIAL

5.1. Justificación y recorrido del capítulo	339
5.2. Mediación experiencial. Conceptos, objetivos, aportaciones y problemas	340
5.3. Del arte a la experiencia estética. Filosofía pragmatista	348
5.4. El arte como pensamiento metafórico no verbal. A.C. Danto	384
5.5. El incremento subjetivo-cognitivo en la experiencia estética de la obra de arte	404
5.6. La aportación del vínculo sentipensante para la mediación experiencial	428

CAPÍTULO 6. MEDIACIÓN EXPANDIDA

6.1. Introducción y justificación de la herramienta	447
6.2. Elementos de la mediación	448
6.3. Marco conceptual	451
6.4. Objetivos	454
6.5. Características	456
6.6. Métodos y estrategias	473

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DE LA 1ª PARTE

491

PARTE 2. APARATO EMPÍRICO Y AUTOIDENTITARIO

CAPÍTULO 7. NARRATIVA 1. EMERGENCIA DE UNA METODOLOGÍA PROPIA DE MEDIACIÓN PARA DOCENTES EN FORMACIÓN. 2011-12 A 2018-19

7.1. Introducción al marco empírico	505
7.2. Participantes y datos de las mediaciones	506
7.3. Logotesis. Arte ¿para quién?	513
7.4. Punto de partida. ¿qué puedo y debo enseñar?	526
7.5. Cursos de 2011-12 a 2014-15. Mediaciones puntuales	530
7.6. Hito 1. Una experiencia catártica a través del uso de operaciones estéticas	535
7.7. Curso 2015-16. Hacia una mediación expandida y ¿hacia un arte docente?	560
7.8. Hito 2. La tríada a/r/tográfica en este caso. Diciembre-enero 2015-16	565
7.9. Hito 3 <i>Be in between</i> : Pintora mediadora docente. Verano de 2016	570
7.10. Cursos de 2016-17 a 2018-19. <i>El espejo de nuestro lugares no comunes</i> . Hacia una docencia como mediación	577
7.11. Cursos de 2016-17 y 2017-18: <i>Laboratorio de abstracción, color e identidades</i> . Atención a la visualidad	588
7.12. Hito 4. Experiencia estética para la formación en artes. Verano 2018	607
7.13. Curso 2018-19. <i>Rastros, Abstracción-color, Abstracción-luz y Relaciones</i>	617

CAPÍTULO 8. NARRATIVA 2. PUESTA EN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA PROPIA DE MEDIACIÓN CON MAESTRAS EN ACTIVO Y ALUMNADO DE PRIMARIA. JULIO 2019 Y CURSO 2019-20.

8.1. Narrativa 2	643
8.2. Mediación <i>Rostros</i> . Objetivo, planteamiento, formación y participantes	645
8.3. Mediación <i>Rostros</i> . Elección de centro y exposiciones, y diseño	650
8.4. Maestras en el museo. Mediación <i>Rostros</i> en el IVAM	655
8.4.1. Rostros descompuestos. <i>Banco de iglesia</i>, T. Oursler	656
8.4.2. Rostros tapados I. <i>Una fábula sobre el poder</i>, J. Baldessari	657
8.4.3. Rostros tapados II. <i>Has hecho de mí todo lo que querías</i>, C. Calvo	659
8.4.4. Rostros desfigurados. <i>Los años de plomo</i>, Ch. López y <i>Rostros</i>, J. Hadjitthomas y k. Joreige	662
8.4.5. Rostros con rostros. <i>Family album. Self portrait as my mother</i>. Gillian Wearing	664
8.4.6. Rostros sin rostros. <i>5 camitas</i>, G. Kuitca. <i>3-D cities</i>. M. Hatoum	667
8.5. Lo que dicen las maestras. Mediación <i>Rostros</i> en Flordalab	669
8.6. Resultados I	672
8.7. Obras de arte y niñ@s de primaria. Mediación-proyecto <i>Arte contemporáneo</i>	682
8.7.1. Inicios y pre-diseño del proyecto	683
8.7.2. Toma de contacto alumnado-maestra y mediadora	684
8.7.3. Experiencia previa de los participantes	684
8.7.4. En el museo. Mediación-<i>Temps convulsos</i>. IVAM	689
8.7.5. Mediación-puesta en común. Aula	708
8.7.6. Planificación y diseño de propuestas.....	709
8.7.7. En el aula	714
8.7.8. <i>Retratos y autobiografías I</i>	715
8.7.9. <i>Retratos y autobiografías II</i>	722
8.7.10. <i>Blancos-vacíos y proyecciones. Una transformación del aula</i>	732
8.7.11. <i>Identidades. Autorretrato con "avies y besàvies"</i>	742
8.8. Resultados II	756

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DE LA 2ª PARTE

CONCLUSIONES.....	785
REFERENTES ARTÍSTICOS.....	799
BIBLIOGRAFÍA.....	811
ANEXOS.....	831