

TFG

**CREACIÓN DE EXPERIENCIAS COLECTIVAS
A TRAVÉS DEL ARTE.**

Presentado por Yolanda Catalán Villalobos

Tutor: Gema Hoyas Frontera

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2014-2015

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Dentro de estas páginas podremos encontrar un recorrido por diferentes prácticas artísticas, donde el arte se usa como herramienta para trabajar con personas y el artista se difumina con el espectador, dejando de ser el protagonista para ser parte del grupo. Prácticas que tienen referentes como la mediación artística, la educación artística, el arte-terapia o el arte comunitario, donde el artista trabaja con fines sociales y educativos de mejora grupal e individual.

Se han diseñado talleres y actividades, en los cuales se utiliza la creación colectiva, la producción de obra de manera grupal. Estos talleres irán acompañados de la investigación teórica, donde cada actividad tendrá sus propios referentes. Entonces, lo importante no será la obra en sí, sino el proceso de transformación del grupo, los conocimientos o las reflexiones que se les plantean. Intentando transmitir unos valores como son el respeto mutuo, el trabajo en equipo, la empatía, etc.

Los talleres no se ubican en un solo contexto, sino que se realizaran en varios grupos con características diferentes; siendo un trabajo de continua adaptación, tanto en la busca de referentes como en la parte práctica de creación de actividades.

Palabras clave: Arte Colectivo, creatividad, arte participativo, arte comunitario.

ABSTRACT:

Within these pages we will be able to find a virtual tour through different artistic experiences, where art is used as a tool to work together with people and where the artist fades with the viewer and stops being the protagonist to be part of the group; artistic experiences related to mediation, art education, therapy art or community art, where artists work with social and educational goals of group and individual improvement.

We have designed workshops and activities in which the collective creation, the group work production is used. These workshops will be accompanied by theoretical research, where each activity will have its own models. Then, what is important will not be the work itself but the transformation of the group, the knowledge or the reflections contemplated, trying to convey values such as mutual respect, teamwork, empathy, etc.

The workshops are not located in a single context since they will be held in several groups with different features. It will be a work of continuous adaptation, both in the search of references and in the practice of creating activities.

Key words: Collective art, creativity , participatory art , community art .

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por hacer un esfuerzo en pagar mis estudios y confiar siempre en lo que hago.

A las personas que me han hecho ser quien soy, comprometida y luchadora por mis creencias.

A Gema mi tutora, por creer en mí y guiarme en mi mente ajetreada, por darme paz y serenidad.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1 EXPERIENCIA COLECTIVA

1.2 CREACIÓN COMPARTIDA

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS GENERALES

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA LOS TALLERES

2.3 METODOLOGIA

3. CUERPO DE LA MEMORIA

3.1 MARCO TEÓRICO

3.2. EDUCACIÓN ARTÍSTICA

3.3 MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y ARTETERAPIA

3.4 ARTE COMUNITARIO

3.5 PRÁCTICA

3.5.1 Grupo Scout Edelweys

3.5.1.1 Contexto

3.5.1.2 Ficha del taller. Paseo consciente y Cartografía social

3.5.2 Centro Juvenil San José Obrero

3.5.2.1. Contexto

3.5.2.2. Ficha del taller. Taller creativo e instalación colectiva

3.5.3 Setem

3.5.3.1. Contexto

3.5.3.2. Ficha del Taller. Libro de telas

4. CONCLUSIONES

5. BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge ante la necesidad de unir mis dos facetas profesionales para una mejora personal y social.

Por un lado está mi faceta social, participando en asociaciones, ONG's, como animadora sociocultural, intentando conseguir que la vida de algunas personas sea un poco más justa. Y mi otra faceta corresponde a mi lado creativo, como estudiante de Bellas artes.

Intenté unir estos dos aspectos y expresarlos a través de propuestas-experiencias, donde lo importante será compartir y crear. Todas mis motivaciones se encaminan en la necesidad de un cambio social, de aportar mi granito de arena, de empezar el cambio por los actos de cada uno.

1.1 EXPERIENCIA COLECTIVA

Para poder empezar mi investigación considero importante explicar el porqué del título: *“Creación de experiencias colectivas a través del arte”*.

¿Qué es para mí una experiencia colectiva?

Investigando en mi interior, acerca de lo que me conmovía, descubrí que lo que hace moverme día a día es la gente. El escuchar, el compartir, discutir. Todo es bueno para el aprendizaje.

A partir de estas inquietudes, mi trabajo fue evolucionando desde prácticas más individuales, donde lo importante era la creación de mi obra teniendo en cuenta al espectador -pero como mero espectador y no como participante directo de la obra-, hasta el punto en el que me encuentro ahora, donde el trabajar sola en mi estudio ha perdido todo el sentido.

Yolanda Catalán: *susurrofono*, 2014.
Pieza que pertenece a una
instalación sonora participativa.
Disponible en:
<https://vimeo.com/album/3216191>

Campamento, 2011. Fotografía donde podemos ver el momento de reunión en un campamento en el que ejerzo como monitora.

Una experiencia colectiva, se puede dar en muchas ocasiones, en mi caso por ejemplo, cuando voy de campamento como monitora nos juntamos todos a reflexionar, a jugar, es un momento de compartir, pero también de aprendizaje, de sociabilidad, de comunicación. Compartir momentos es crear experiencias colectivas, que refuerzan tu lado social, ayudan a saber comunicarte con más soltura, a sentir empatía por los que te rodean, son muchos las virtudes que puedes adquirir.

Al pertenecer al Grado de Bellas Artes veía interesante dirigir el trabajo hacia la creación de experiencias colectivas que fomentaran la creatividad.

Para crear estas experiencias colectivas, lo primero fue ver de qué manera y con quién las realizaba.

La manera escogida fue a través de talleres y actividades. Mi trabajo no tiene sentido sin que haya unos participantes que arranquen la propuesta. En la forma de proceder en estas experiencias prefiero llevar un seguimiento del grupo e ir lanzando sugerencias. Sin embargo no hubo un modelo a seguir, sino un grupo al que adecuarse y adaptar mis proyectos, ya que no siempre ha sido posible tener grupos continuados. Por tanto fui desarrollando experiencias más puntuales de un solo día, junto a otras más regulares en el tiempo.

1.2. CREACIÓN COLECTIVA.

Durante la historia del arte Occidental las formas de creación colectivas han sufrido una marginación notable¹. Para mi trabajo intenté alejarme de la idea de artista autónomo frente al caballete, para trabajar con el espectador, no como un visitante sino como un participante, como el hacedor de la obra.

¹ ARRAZOLA, T. *Creación colectiva*. P.43

A partir del texto *“Cartografía del arte comunitario”*² empecé hacerme preguntas como: ¿Qué importa más el sello del artista (yo) o que el espectador se sienta identificado y haga la obra suya? Esta pregunta fue clave en el desarrollo de todas las actividades. Ahora ya no importo yo si no ellos. Mi papel es ayudar a que todo fluya, a que saquen sus ideas, a darles ejemplos de otros artistas, a crear una comunicación...

Me hice eco de las palabras de Javier Abad: *“la creatividad no es, pues, una competencia adquirida, ya que está presente en cada ser humano, solo hay que facilitarle unos medios para expresarla libremente como fuerza fundamental de la vida”*³. Trabajé con grupos para fomentar esa creatividad, facilitándoles unos materiales, unas ideas, unas técnicas, que luego fueron transformados en un objeto colectivo, fruto de un trabajo en común con el resto, para un enriquecimiento individual.

Javier Abad: *Espacio circular de juego para la representación simbólica de la “forma comunitaria”*.
Instalación

² GIENEL, P. Cartografía del arte comunitario. *En su: El murmullo de la multitud artística*. P. 226-248

³ ABAD, J. *El placer y el displacer en el juego espontáneo infantil*. P.170

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- Vincular mi trabajo artístico con el trabajo social que realizo fuera del ámbito universitario.
- Investigar corrientes de arte donde se trabaje a partir de talleres o experiencias colectivas para nutrir nuestras prácticas de otros referentes.
- Compartir mis experiencias y conocimientos acerca de la creación artística.
- Proponer y desarrollar talleres o actividades que fomenten la creatividad colectiva.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS TALLERES

- Adaptar mis propuestas al grupo, según sus necesidades y su progreso.
- Acompañar las actividades de un mensaje, una reflexión, un valor, que refuerce al grupo.
- Fomentar la creatividad y el trabajo hecho por uno mismo, tanto de manera individual como colectiva, creando un espacio de aprendizaje mutuo.
- Promover la comunicación y la participación entre los componentes del grupo.
- Llevar un seguimiento de las actividades para una futura evaluación, viendo si ha habido una evolución positiva.

2.3. METODOLOGÍA

Para la realización del proyecto, he utilizado una metodología analítica, es decir, a partir del análisis de unos textos he ido elaborando un marco teórico, para construir un discurso en relación a mis prácticas. La manera de proceder en las actividades ha sido experimental, por eso ha sido fundamental ir adaptándose a las circunstancias concretas de cada grupo de personas.

3. CUERPO DE LA MEMORIA

3.1. MARCO TEORICO

Alan Kaprow: *Yard*.1961.
Entorno donde el espectador es partícipe de la obra.

Para enmarcar teóricamente este trabajo he tenido que ramificar la investigación en varios apartados, que corresponden a diferentes maneras de utilizar el arte como herramienta para trabajar con las personas, donde los artistas intentaran acercar el arte a la vida cotidiana. Aunque haya diferencias entre ellos, ya sea por donde se realizan las intervenciones o de qué modo, todos tienen cosas en común; como es la importancia de las personas, el crear para que haya un cambio social, grupal o individual, *“donde la separación entre artista y público, entre profesional y amateur, entre producción y recepción, intentaran difuminarse”*⁴.

Aunque en los cincuenta ya empiezan a emerger prácticas más experimentales con relación al espectador, no será hasta los años sesenta y finales de los setenta cuando empiecen a surgir nuevas formas de arte, con dos claves para entenderlas: *“la idea de que el significado del arte debe encontrarse en el contexto y no en el objeto autónomo y el nuevo interés por el público y por las formas de implicarlo en la obra”*⁵. Esto derivó a una utilización del arte como herramienta para el cambio social, algunos artistas abandonan la soledad del estudio, para vincularse a su entorno, a la problemática que les envuelve. La importancia no residirá entonces en la obra como objeto autónomo, sino en la interacción del espectador con ella y los cambios sociales que se producen al realizarla.

Lygia Clark: *Estructuras vivas*.1969. Con estudiantes de la Sorbona, proposiciones para la experiencia de un “cuerpo colectivo”.

Centrándome en mi proyecto, considero necesario hacer referencia en el marco teórico, al arte comunitario, la mediación artística, el arte-terapia y la educación artística, ya que realizan prácticas que acercan el arte como medio de expresión al día a día de personas que sentían, que este tipo de experiencias, están alejadas de su cotidianeidad.

⁴ ARRAZOLA, T. Op. Cit.P.60

⁵ PALACIOS,P. *El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas*. P. 199

3.2. EDUCACIÓN ARTÍSTICA

En este apartado no voy a indagar acerca de cómo tiene que ser un docente, ni meterme en discusiones sobre las diferentes maneras de impartir conocimientos sobre arte. Pero sí quiero resaltar la carencia que se sufre en nuestro contexto, la educación española, en cuanto a educación artística y cultural.

Partiendo del texto "*hoja de ruta para la educación artística*"⁶, señalaré algunos puntos sobre la educación artística que me interesan para mi trabajo.

En este texto se resalta la importancia de la educación artística en diferentes ámbitos, pues debe estar impulsada tanto institucionalmente como por asociaciones y colectivos, para fomentar el aprendizaje de la cultura y el arte.

Cada día nos distanciamos más de los procesos emocionales, funcionando como máquinas; en *la hoja de ruta para una educación artística* defienden la enseñanza artística como vehículo de crítica, de expresión propia y de participación. Pero no ha de ser una educación cualquiera si no de calidad, los cuatro puntos que define para esta educación de calidad los he tenido muy en cuenta a la hora de realizar un taller o actividad, y son los siguientes⁷:

1. Que sea útil para el destinatario, para el que va a aprender y que fomente valores universales.
2. Que sea una educación equitativa tanto al acceder a ella como en los resultados.
3. Debe ser inclusiva y no exclusiva socialmente.
4. Debe reflejar el cumplimiento de los derechos de las personas.

Otro texto que me ha interesado es "*Propuestas de Arte Contemporáneo en la Educación Infantil*"⁸ donde intentan acercar el arte contemporáneo a la escuela infantil, a los más pequeños, a partir de experiencias más sensoriales y

⁶ UNESCO. *Hoja de ruta para una educación artística*

⁷Ibíd. P.4

⁸ ARANCÓN, D. *Propuestas de Arte Contemporáneo en la Educación Infantil*. En: *Proyectos de innovación en la Educación 2010/2011*.

emocionales. Tratando de normalizar el arte contemporáneo en sus vidas. En esta propuesta se presentan muchas actividades que surgen a partir de la obra de un artista para adaptarla al espacio de la clase. Ha sido muy influyente a la hora de cómo adaptar propuestas de otros artistas a mis ámbitos, para fortalecer la parte artística y creativa.

Finalmente señalar que coincidimos con Javier Rodrigo en las posibilidades de confluencia entre la educación artística y las prácticas colaborativas. *“La educación se concibe entonces como una forma de producir y distribuir cultura para la transformación social, como un espacio de resistencia”⁹.*

3.3. MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y ARTETERAPIA

En este apartado intentaré definir estas dos maneras de trabajar con el arte, ya que a menudo se prestan a confusión y nombraremos los puntos que me interesan trabajar.

Partiré con la definición de estas:

ATh y Fomación continuada de Arteterapia Transdisciplinar y Desarrollo Humano (IATBA): *Herramientas creativas en el ámbito de las drogodependencia*. 2015. Taller que ofrece herramientas para trabajar la drogodependencia desde el arte

Según la Federación Española de Asociaciones profesionales de Arteterapia (FEAPA): *“El Arteterapia es una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar bio-psico-social, dentro de una relación terapéutica informada y asentada a aquellas personas y/o grupo de personas que así lo requieran. Se fundamenta en el potencial terapéutico de la creación artística dentro de un encuadre adecuado, con el objetivo de promover dinámicas de transformación sobre: la capacitación personal y social, el desarrollo expresivo y creativo, el cambio de posición subjetiva y en su caso, la elaboración sintomática”¹⁰.*

En cuanto a la Mediación Artística: *“Pone el acento en la idea de que el Arte es una herramienta, es decir, en lo que la experiencia artística posibilita, al*

⁹ RODRIGO, J. *Educación Artística y prácticas colaborativas: territorios de cruce transversales*. P.77

¹⁰ FEAPA, [Consulta: 2015-06-14]. Disponible en: < <http://www.feapa.es/> >

margen de los resultados (...) Tenemos interés en comprender qué aporta el taller de Arte a la reinserción social de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social. El taller de Arte pasa a ser una herramienta para la reinserción y la transformación social.¹¹

Las prácticas de arteterapia y mediación artística son reconocidas desde mitad del siglo XX, en países anglosajones como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. En España, no será hasta el año 2000 que se incorporen al uso común estos términos, por lo que todavía hoy a veces se confunden.

En arteterapia se llevan a cabo procesos de creación acompañada y la importancia reside en el triángulo obra-persona-terapeuta.

En cambio la mediación artística pone énfasis en la intervención socioeducativa a través del arte. La mediación, por ejemplo, trabaja sobre la inmigración a partir de un mural colectivo, habrá temas personales que florecerán en el proceso, pero no se intenta abordarlos tan profundamente como en el arte-terapia, donde el arte sirve como representación simbólica del inconsciente.

Tanto el arte-terapeuta como el mediador artístico usan el arte como una herramienta, pero cada uno tiene sus objetivos, como hemos visto.

Fundación PH15, Lucas Vidal :
Esta foto pertenece a un proyecto iniciado por PH15, donde a partir del arte, en este caso fotografía, intentaran acercarlo a niños en situaciones vulnerables, favoreciendo la integración social.

¹¹ MORENO, A. La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. P.5

En cuanto a mi proyecto descarto el llevar a la práctica el arte-terapia, al no tener conocimientos de psicología y no pretender ahondar en aspectos psíquicos de los participantes. Me siento más identificada con el papel del mediador, donde en mis talleres usaré el arte como herramienta para hablar sobre temas y llevarlos a la reflexión. Usando el arte como un generador de pensamientos, de relaciones, a partir de intervenciones grupales.

Womanhouse, 1972, del Feminist Art Program del California Institute of the Arts en el que Miriam Sapiro y Judy Chicago y un grupo de estudiantes transformaron una vieja casa en una compleja instalación que reflejaba los sueños y los temores de las mujeres.

3.4. ARTE COMUNITARIO

No es fácil hacer una definición exacta del arte comunitario, tanto Palacios¹² como Nardone¹³ coinciden en que según el contexto y la época los proyectos de arte comunitario cambian. En el caso de Nardone explica que el arte comunitario siempre se ha manifestado marginado de las corrientes de arte convencionales y que los artistas que lo practican siempre tienen que andar buscando justificaciones para recibir fondos. También nos dice que muchos proyectos no salen del ámbito en donde se han hecho y por ello es tan difícil encontrar documentación sobre artistas y proyectos de arte comunitario. Palacios nos da ejemplos de lo que podría ser llamado arte comunitario, puntualizando que a veces se mezcla con la labor de trabajadores sociales. Por ejemplo podemos llamar arte comunitario a un proyecto de enseñanza de arte como medio de desarrollo cultural o a proyectos participativos y colaborativos.

Hay muchos tipos de proyectos, pero debemos tener claro que se actúa en una comunidad y que lo importante es la participación del espectador, los procesos, los cambios que surgen a partir de crear. Esto puede estar promovido institucionalmente, por un colectivo de artistas o por una asociación cultural.

¹² PALACIOS, A. Op.Cit. P.198

¹³ NARDONE, M. Arte comunitario: criterios para su definición. P. 49-50

Judy Baca: *The Great wall*, 1976, sigue realizándose a día de hoy. Representa las problemáticas del lugar.

Ha habido muchos tipos de proyectos. Un ejemplo son los murales colectivos que Judy Baca ha realizado con personas de diferentes barrios, dándoles voz y opinión en los proyectos. Esto sería una muestra de cómo llevar el arte comunitario a las calles, junto a la gente que habita esos espacios, adaptándolos a ellos, a su cotidianeidad.

Judy Baca: *The Great wall*, 1976, sigue realizándose a día de hoy. Participantes de la realización del mural.

Suelen ser proyectos de larga duración, comienzan con un conocimiento previo del espacio en el cual van a trabajar, contactando con la gente, sus relaciones y realidades.

La institucionalización del arte comunitario provoca que esos proyectos largos se sustituyan por acciones cortas donde ese desarrollo educativo no se da, pervirtiendo la naturalidad de los proyectos de arte comunitario.

Alfredo Palacios en su texto nombra, a partir de las palabras de Kwon, diferentes tipos de comunidad, "en función de las relaciones que se establecen con un proyecto de intervención artístico":¹⁴

- 1- La comunidad entendida como una categoría social, ej.: mujeres, inmigrantes africanos, etc. En esta hay un alto grado de abstracción en relación a la identidad.
- 2- Grupo u organización asentada en un lugar. Inmigrantes pero de un barrio, trabajadoras de una fábrica, etc. Vienen definidos por un proyecto artístico y son los organizadores los que dan unas pautas y los encargados de mediar entre el artista y el grupo.
- 3- La comunidad que se crea para la realización de la obra de arte y desaparece al finalizar. Suele estar vinculada con proyectos institucionales, donde hay una ayuda económica.
- 4- La comunidad que se crea para el proyecto y sigue cuando se acaba de manera autónoma e independiente

¹⁴ PALACIOS, A. Op.Cit. P.206-207

Según el tipo de relación que tenga el artista con el grupo, se dará un rol u otro de artista, más inclusivo o menos. La comunicación será vital, tanto entre los participantes, como de los participantes con el artista.

El arte comunitario es una práctica muy afín a mi manera de trabajar, define bastante bien como sería una experiencia colectiva, aunque no he querido cerrarme las puertas a una manera de actuar, por eso me he hibridado con otras prácticas que tienen muchos nexos en común.

3.5. PRÁCTICA

En este apartado presento el diseño de los talleres que he realizado. He dividido el apartado por lugares de actuación, que son tres. Dentro de estas secciones veremos un contexto general, donde podremos saber a qué se dedica el centro o el lugar, que haré yo y a qué edades o personas me dirigiré. Después de este contexto está el apartado de ficha de taller, donde podemos ver un pequeño resumen del taller, los objetivos, la motivación que me ha llevado a realizarlo y los referentes concretos para este taller. Asimismo incluyo los materiales que se necesitan, la duración que debería tener y la explicación de cómo realizarlo, por si alguien está interesado en llevarlo a cabo. Para finalizar evaluo los problemas que se me han presentado, el funcionamiento del grupo, etc.

3.5.1. Grupo Scout Edelweys

3.5.1.1 Contexto:

Esta experiencia la realizaré en el grupo Scout Edelweys de Valencia. Los Scouts son un movimiento educativo, que lucha por la mejora en el respeto al medio ambiente, los derechos humanos y el entendimiento entre personas y pueblos. Tienen un espíritu de trabajo muy similar a mis objetivos, de trabajar desde la colectividad o la comunidad, educando desde unos valores de respeto mutuo.

Fragmento de la cartografía realizada. Poste para izar banderas, 2015

De sus objetivos específicos (ANEXO I) quiero destacar para mi trabajo: la enseñanza del escultismo, que se trata de dejar el mundo mejor de lo que te lo has encontrado para el disfrute mutuo; el sentimiento de pertenencia a un grupo, dando importancia a todos por igual; y el respeto a uno mismo, a los demás y al medio que nos rodea.

Trabajaré con el grupo de Tropa, que se comprende de niños entre 12-15 años, Se dividen en secciones que son subgrupos dentro de la tropa, donde hay mayores y pequeños, así el más experimentado enseña al más novato, haciendo hincapié en ese sentimiento de pertenecer al grupo.

En este caso no conozco a los participantes, sino que intervendré como una artista invitada que les propondrá una actividad diferente a lo que suelen hacer. Al ser un grupo tan organizado, la perspectiva de la que parto es que son personas con gran capacidad receptiva a la hora de trabajar y capaces de organizarse en poco tiempo para conformar un trabajo colectivo.

3.5.1.2. Ficha del taller: *paseo consciente y cartografía social*.

“La realidad es un mundo construido por los cinco sentidos y construido culturalmente por nosotros”¹⁵

Partiendo de esta frase, la experiencia propuesta para esta ocasión es un paseo para profundizar en la observación sensorial. Pretendo que los participantes hagan suyo el espacio, descubriéndolo. Hay una segunda parte de puesta en común de las vivencias, creando una cartografía colectiva a partir de las experiencias vividas.

¹⁵ Cartografía Social. Disponible en: <http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Cartografia-social.pdf>

Objetivos:

- Aprender a observar su entorno, los lugares que habitan y recorren.
- Dar a conocer prácticas artísticas como medio de expresión personal y colectiva.
- Agudizar los sentidos, a partir de la toma de consciencia de estos.
- Ser conscientes de cómo está organizado el espacio y cómo podríamos modificarlo.
- Favorecer el dialogo, a partir de escuchar las opiniones y visiones del espacio recorrido y, posteriormente, el que construirán.

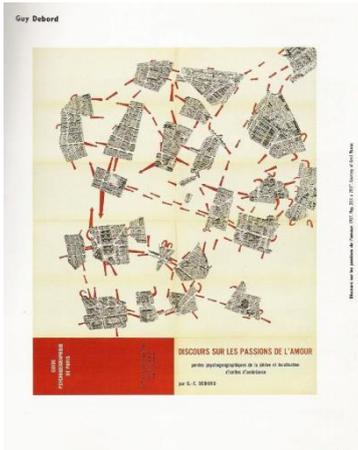
Motivación:

Decidí organizar este taller en un grupo scout por la cercanía que tienen con la práctica del caminar, por sus dinámicas de trabajo en grupo y por la importancia que le dan a ser conscientes de lo que nos rodea.

Coincido con el texto de *Hoja de ruta para una educación artística*, en que cada vez estamos más alejados de nuestra parte emocional. Decidí profundizar en esto, a partir de lo que sentimos de una manera más física, utilizando los sentidos de una manera consciente, para ir identificándose con unos olores, una textura, etc. Una práctica que da un stop a sus ajetreadas vidas, simplemente para observar, experimentar y luego llevarlo a la crítica, evaluando las necesidades, pero también resaltando las virtudes del espacio recorrido.

Referentes:

“La deriva se presenta como una técnica de paso ininterrumpidos a través de ambientes diversos (...) Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a las motivaciones normales

Guy Debord: *Guía Psicogeográfica de París*, 1957.

para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él corresponden¹⁶.

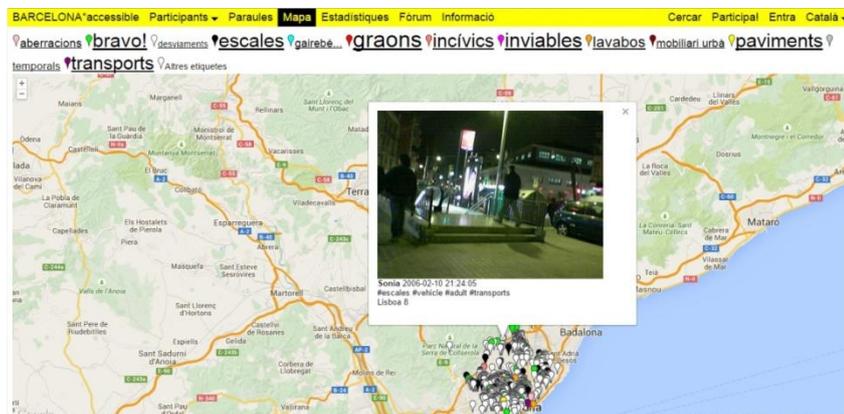
Guy Debord nos deja estas indicaciones, que las recojo y las adapto a mi propuesta, donde pretendo que el grupo deambule por un espacio, olvidándose de sus rutinas para fijarse en unas pautas que yo les daré previamente. A este caminar lo llamaré paseo consciente, por la observación continua que propongo a los sentidos.

También me interesan las cartografías sociales¹⁷, que son herramientas para crear conocimiento colectivo, donde la participación y el compromiso son muy importantes, al igual que los instrumentos técnicos y vivenciales.

Entonces en la cartografía se trata de elaborar una imagen colectiva del territorio a partir de los saberes individuales, en este caso a partir de las experiencias vividas en el paseo. Son también un instrumento que permite elaborar mapas temáticos, que hablen de diferentes épocas.

En la cartografía también se plantean los problemas del espacio, para ir proponiendo colectivamente soluciones, que pueden estar plasmadas en la misma cartografía. Queremos que no sea un mero mapa que sirva únicamente de manera técnica para guiar, sino que además sea la expresión de sus vivencias, de sus problemas, de sus aportaciones al territorio.

Antoni Abad: *Barcelona Accesible*, 2006. Proyecto que invita a que personas con movilidad reducida fotografíen los obstáculos que encuentran y los representan en un mapa interactivo. Cartografiando Barcelona. Disponible en: <https://megafone.net/barcelona/message/index> >

¹⁶ DEBORD, G. Teoría de la Deriva. En: Internationale Situationniste.

¹⁷ Cartografía social, disponible en :

<http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Cartografia-social.pdf>

Materiales:

- Teléfonos móviles. (Cada persona el suyo)
- Una bolsa.
- Papel continuo.
- Colores, rotuladores, ceras, pintura, pegamento, tijeras.

Duración:

Dos sesiones de 2 horas de 17:30 a 19:30

Día 23 de mayo y día 30 de mayo.

*Realización del taller,
Enseñándoles referentes,
2015*

*Realización del taller,
Reunidos explicando la
actividad, 2015*

Taller:

Primera Sesión:

Comienza con el traslado al espacio donde se realizará el taller, el Parque del Oeste (previamente habré ido a explorar y delimitar).

Presentación. El primer paso será motivar a los niños para que realicen la práctica, explicando algún referente e ideas sobre qué pueden escribir, dándoles total libertad en cuanto a que apuntar.

*Realización del taller
Anotando lo que van
experimentando, 2015*

Realización del taller.
Participantes haciendo
Frottage de la textura del
árbol, 2015.

La distribución de los grupos la dejo abierta a su elección. A cada persona se le dará una ficha (ANEXO II), donde podrán apuntar tanto el recorrido como lo que perciben a través de los sentidos. También se les darán colores y previamente se les habrá advertido de que traigan cámara.

La experiencia intenta abarcar 4 de los 5 sentidos, para experimentarlos al máximo posible, tomando consciencia de estos.

Vista: La vista será captada a partir de sus teléfonos móviles, que les permitirán hacer fotos de todo aquello que les llame la atención, y así tenerlo guardado tanto en la mente como de manera física. Las fotos tendrán que pasármelas a mí, para luego imprimirlas y utilizarlas en la segunda sesión.

Olfato: Será registrado a través de palabras, en el folio que hay dentro de la bolsa, pueden poner el olor, una frase, una sensación que les produzca ese olor, si lo reconocen o simplemente lo pueden describir.

Tacto: Se registrará a partir del *frottage*, que consiste en un papel que se pone sobre la textura quedándose marcada al frotar sobre ella, detrás podrán escribir de que textura se trata.

Oído: Consta de una escucha consciente del entorno, anotando los sonidos, si los escuchan fuertes, alejados, agudos, graves, etc.

El taller empezará sentados, todos en un círculo, en un sitio cómodo para comenzar la presentación y luego unos 45 minutos de paseo. Una vez finalizado los reuniré en círculo, para poner en común la experiencia y si alguno quiere contar lo más destacado. Luego les pediré que guarden sus recuerdos para la sesión siguiente, para hacer algo con ellos, junto a todo lo que han recogido dibujado o fotografiado.

Realización del taller. Puesta
común del paseo consciente,
2015

Segunda Sesión:

Esta segunda parte constará de la puesta en común de los recuerdos que acumulamos en nuestra mente, expresadas en una cartografía simbólica de todas sus emociones. Tendrán que tener en cuenta las cosas que no les gustaron o que mejorarían en cuanto a la estructura del parque. *“Esto permite la reactualización de la memoria individual y colectiva”*.¹⁸ Les dejaré una media hora para que vayan hablando, dibujando, haciendo lluvia de ideas para luego poder materializarlo todo.

Para llegar a esto yo iré lanzando preguntas, para llevar a la reflexión, sobre por donde caminan, como lo hacen; si se dan cuenta de lo que les rodea, de cómo utilizan los espacios, cuáles son sus necesidades. Ellos tendrán que organizarse para trabajar en equipo para sacar algo en clave, y que sea una cartografía que represente todas las opiniones. Así se hará teoría la práctica vivida. Quedando como resultado un nuevo planteamiento de ese espacio, reconfigurado y adaptado a ellos.

Yolanda Catalán: *Realización del taller, 2015. Planificando la cartografía.*

Evaluación:

Divido la evaluación en dos partes, que corresponden con los dos días de actividad.

Primera sesión:

El grupo cogió el material que se les pidió y con ayuda de los diferentes monitores llegamos al Parque del Oeste. Sin decir nada se sentaron en círculo a

¹⁸ Ibid. P.8

Realización del taller .Primera sesión, paseo consciente,2015.

mí alrededor y me presentaron. Tras explicar la actividad, los tres subgrupos se dispersaron y me acercaba a ellos para saber que iban experimentando, para luego en la evaluación poder dirigir las preguntas.

Fue muy interesante la visión de algunos niños al hacer las fotos. Por ejemplo haciéndose pasar por animales, como la hormiga, y realizar las fotografías desde el punto de vista de estos animales. Otros niños optaron por investigar las estructuras del parque, escalándolas, rodeándolas, haciendo fotos de diferentes perspectivas. Hubo un niño que iba pidiendo objetos a la gente para inspeccionar su olor, como balones, comida, un pompero.

Después de 45 minutos fueron convocados en el mismo lugar donde había empezado la actividad. Sentados de nuevo, empecé a formular preguntas acerca de cómo había ido la experiencia. Las valoraciones generales fueron positivas, aunque había niños que no eran tan participativas como otros. Después de las valoraciones generales, ya empecé a hacer una revisión más en profundidad, para que todos supieran lo que habían hecho los otros grupos. Se respetaban bastante los turnos de hablar y casi todos compartieron sus experiencias.

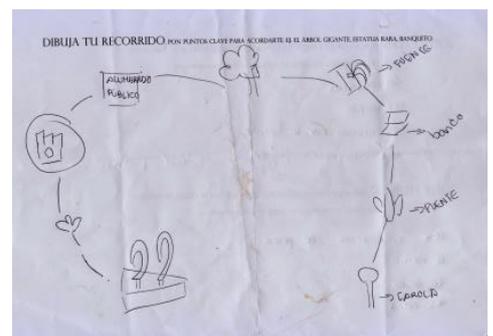
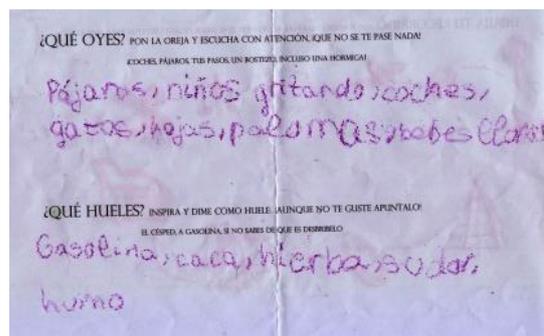
Fotografía hecha por una niña:
Vista de hormiga, 2015

Fotografía hecha por un niño:
Textura de un árbol, 2015

Ficha de la primera sesión con los olores, sonidos y el mapa, 2015.

Después de hacer una recolecta de datos, estos son los sonidos y olores que más y menos gustaban:

	Positivos	Negativos
Sonidos	Brisa, pájaros, animales, hojas, niños, chorros de la fuente, las palas de los niños	Coches, gente gritona, bebes llorones, pito, golpes
Olores	Hierba, flores, comida, el balón huele a plástico, la fuente a pintura, la flor huele bien, lavanda	Sudor, humo, caca, alcantarilla, la papelera huele a basura, suciedad de la fuente, gasolina

Yolanda Catalán: *Realización del taller, 2015. Frottage de texturas*

En cuanto al tacto, pusimos en común todos los papeles para que vieran qué cosas habían percibido cada uno, había cosas muy interesantes, como composiciones con los surcos de alcantarilla, detalles de relieves de estatuas, texturas de hojas... Con esto podemos observar el ímpetu por conseguir texturas y la observación con la que realizaron la actividad.

Respecto a los mapas cada uno creó el suyo, desde unos más simples, hasta otros con más detalles, combinando letras y dibujos. Podemos ver cómo aunque hayan ido en el mismo grupo, cada uno tuvo como referencia unos objetos para identificar por donde había pasado.

Una vez compartido todo, les di mi contacto para que me pasaran todas las fotos, indicándoles que habría una segunda sesión a partir de lo que habíamos descubierto y experimentado ese día.

Segunda sesión:

Lo primero fue montar la sala de trabajo para que pudieran crear en grupo. Ellos mismos colocaron las mesas y las sillas como les indiqué. Empleamos una mesa cuadrada rodeada de sillas para que se generara un dialogo horizontal, la

organización del espacio trataba de facilitar que fluyera la comunicación, invitando al intercambio y la conversación¹⁹.

Una vez sentados, les dejé todo el material, que ellos mismos realizaron la sesión anterior. Les expliqué qué íbamos a hacer, diciendo que van a ser unos arquitectos/urbanistas, y que tenían que diseñar su parque perfecto a partir de lo que experimentaron.

Casualmente su local está enfrente de un descampado, donde hay planeado la construcción de un parque, así que les animé a que hicieran un parque adaptado a los scouts y a las necesidades del barrio. Lancé las primeras ideas para que ellos continuaran, se ofrecieron voluntarios para apuntar lo que se decía. Deciden poner una lista de lo que les gustaría que hubiera y lo que no les gustaría.

Una vez, tienen claro lo que quieren poner, cada uno se puso a dibujar, en grupos o individualmente, sobre cómo sería todo el mapa del parque o secciones de este, para luego ir haciendo un collage de todas las ideas. Es muy interesante cómo se van comunicando unos y otros, aportando su idea a la idea del otro, escuchándose y trabajando en equipo. No hay piezas que sean de una sola persona, siempre participan dos mínimo en la ejecución de estas.

Realización del taller.
Segunda sesión, cartografía
colectiva, 2015

Pasados unos 40 minutos, decidí parar para que despejaran la mesa, para poder empezar a dibujar encima del mapa colectivo. Les propuse ir paso a paso, desde lo general a lo particular. Primero decidieron colocar las puertas de entrada al parque y los caminos para comunicar las zonas. Y luego escogieron entre los dibujos de las diferentes instalaciones, cuales poner y donde colocarlas. Aunque durante el proceso cada uno iba haciendo una parte, intenté que todos supieran que se estaba haciendo en todo el mapa.

Trabajaron mucho la idea de collage fotográfico, cambiando de escala los cuerpos y las caras, combinando materiales...

La cartografía final es muy interesante, podemos ver zonas para todo el mundo; pensando en la gente mayor, en que sea un parque dinámico no solo

¹⁹ Siguiendo las pautas de : *Cartografía social*. Op.Cit. P.9

Realización del taller, 2015.
Uno de los mapas/bocetos, del parque.

Detalles de cartografía, 2015.

para la vista si no para otros sentidos; creando por ejemplo el paseo del tacto, donde puedes caminar descalzo para sentir el suelo, hecho a partir de las texturas que recogieron en la otra sesión. También podemos ver el paseo de la comida, que se compone por arboles de pizza con nidos de helado. Al ser scouts, hicieron zonas de reunión, una para izar la bandera y hacer sus actos, otra para que sirviera de espacio para hacer fuego y merenderos. También un espacio para selfies o la cabaña del árbol.

Para cerrar la sesión se colocaron todos alrededor, mirando la cartografía para evaluar que le falta, y así poderlo modificar. Deciden poner más papeleras ya que había pocas. Para acabar les doy la enhorabuena porque han hecho un buen trabajo, y para que quede constancia, colgamos el mapa en el local para que tanto padres como visitantes puedan ver la actividad.

En cuanto a los objetivos, creo que puede verse que lograron cumplirlos, tanto los de percibir su entorno, como el saber adecuar esta experiencia sobre el papel, para hacer el espacio suyo. El trabajo colectivo estuvo presente en todo el proceso, al igual que el intercambio de opiniones. Mi evaluación acerca del grupo es muy positiva. Me sorprendieron mucho y tengo ganas de volver a organizar alguna actividad con ellos.

Cartografía colectiva, 2015.
Cartografía colgada en la pared junto a las fotos que ellos realizaron.

3.5.2. Centro Juvenil San José Obrero

3.5.2.1. Contexto

El Centro Juvenil San José Obrero, es una parroquia que lleva más de 25 años activa en Castellón, pertenece a la Orden de la Merced, se sitúa en los barrios periféricos y todas las actividades van dirigidas a personas de clase obrera. Tiene una gran variedad de actividades para todas las edades, pero se centran en la gente joven.

Vivo muy de cerca las actividades de esta comunidad al formar parte de ella desde pequeña, conociendo tanto a la gente como el espacio. Uno de los actos más importantes, a nivel de barrio, se celebra del 27 de abril al 3 de mayo, se trata de la festividad de la parroquia, invitando con unas jornadas a todo el mundo. (Podemos ver el cartel de las jornadas en el ANEXO III) Este año como novedad decidieron darle importancia al arte.

La temática “*reflexiones sobre la libertad*” está dada por los organizadores, y dentro de esta mi papel es diseñar y coordinar el taller. Las edades serán variadas, ya que se abre a todo el barrio.

Actividades San José Obrero. Noche de talentos, campamento juvenil, paellas del barrio, festival de Navidad-concurso de libdub-.

En esta ocasión me interesan las prácticas de arte comunitario, de las cuales hemos hablado en el apartado 3.4., por la “*implicación activa de la gente en el proceso artístico o en la producción de la obra de arte*”²⁰.

3.5.2.2. Ficha del taller: **Taller creativo e instalación colectiva.**

El taller lo planteo desde un formato participativo, donde intento integrar a toda la comunidad. La temática es “*reflexiones sobre la libertad*”. Partiendo de ahí propongo un taller donde a partir de la reflexión se cree algo común, en este caso una instalación colectiva.

²⁰ GENIEL, P. Op.Cit .P.233

Objetivos:

- Involucrar a una comunidad en la creación de obras colectivas.
- Utilizar el arte como instrumento para generar reflexiones acerca de la libertad.
- Reflexionar acerca de lo que significa el espacio donde habitualmente pasamos horas, a través de las opiniones colectivas.

Motivación:

La cercanía con la comunidad, junto al interés de modificar la rutina en las actividades de esta festividad, hicieron que las ganas de realizar una intervención fueran aumentando.

La oportunidad de reflexionar temas religiosos a partir de la creatividad, me parecía muy atractiva. Además, la obra es una mediadora entre las personas y sus opiniones y pensamientos. Realizando un trabajo en equipo diferente al que están acostumbrados.

Grupo Haha: *Taxi*, 2003- 2004.
Techo del taxi con los letreros.

Grupo Haha: *Taxi*, 2003- 2004.
Algunos de los letreros del taxi.

Referentes:

Una obra que sirvió como inspiración fue propuesta por el grupo *haha*. Ellos trabajan en proyectos basados en la comunidad e instalaciones de tipo participativo. Me interesa *Taxi*, que se realizó en 2003 en Chicago y en 2004 en North Adams, donde utilizaron el techo de un taxi para la intervención. En el techo había un panel donde la gente podía escribir mensajes sobre la zona donde estaba pasando el taxi, o simplemente mensajes dirigidos a personas concretas. Todo estaba programado por ordenadores y los mensajes los escribía gente que no estaba en el taxi. Lo que me interesa es la forma que tiene este proyecto de dar voz a las opiniones y pensamientos de ese barrio, de esa comunidad, de una manera interactiva y continua.

La temática propuesta fue “*reflexiones para la libertad*”, un referente teórico para entender mejor la cuestión de la libertad ha sido Paulo Freire en “*Pedagogía del oprimido*”, donde intenta liberarnos del opresor, a partir de la

toma de consciencia del problema. Arrancaré el taller con la siguiente frase de Freire *“La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente”*²¹, para iniciar esa reflexión acerca de lo que nos impide ser libres, que barreras nos imponemos día a día.

Materiales:

- Cartulinas.
- Bolígrafos, rotuladores, lápices.
- Tela.
- Fotografías.

Duración:

Día 27 de abril taller creativo de 18:00 a 20:00

Día 28 de abril intervención. Montaje 19:00, Inauguración 20:00.

Taller/Intervención:

Para la realización de esta experiencia, la he dividido en fases donde poder implicar a varias personas de la comunidad.

Realización del taller, 2015.
Grupo previo al taller,
preparando el material.

La primera fase: Convocar a todos aquellos interesados para proponer ideas para la futura intervención, haciendo así la obra más personal, que tenga un poco de todos. La única pauta será que pueda participar el mayor número de personas en la confección de la obra. De las ideas surgidas en la reunión estas fueron las escogidas:

1-Bandera Mercedaria con las opiniones de los asistentes del taller, entorno a estas dos preguntas ¿Qué te hace ser libre? ¿Qué te lo impide? Se escribe lo negativo en rojo y lo positivo en amarillo, para luego pegarlo en la bandera.

2-Llenar la parroquia de cadenas de papel, simbolizando esas cadenas que nos impiden avanzar día a día.

²¹ FREIRE, P. Pedagogía del Oprimido. P.44

Realización del taller.
Escribiendo acerca de la temática
"reflexiones sobre la libertad",
2015

3- Crear una cadena humana a partir de fotos de todas las personas que han formado parte de la parroquia, anunciándolo a partir de las redes sociales y el boca a boca.

4- Tablón de opiniones, de mensajes sobre la parroquia, de qué significa para los que la formamos.

A partir de las ideas del grupo, intento darles forma para que den pie a la reflexión, y a una mayor participación.

Segunda fase: Realización del taller creativo, con previa publicitación por las redes y en carteles por todo el barrio.

No será un taller donde haya unas personas todo el rato, sino un taller abierto, donde puedes entrar y salir cuando quieras. El objetivo será crear la bandera y si hay tiempo, ir haciendo cadenas para decorar todo el espacio.

Tercera fase: Intervención artística. Recopilación de todas las imágenes para la cadena, impresión y colocación, con la ayuda de las personas que están por allí. Debajo de las fotos habrá que colocar cartulinas para que la gente pueda opinar sobre que es para ellos este espacio.

Se trata de una instalación que promueve la interacción, donde a partir del lenguaje escrito intento que se tome consciencia del espacio que habitan.

Evaluación:

En esta ocasión son varios factores los que tengo que evaluar y para que sea más claro lo dividiré en tres.

Lo primero será el grupo de trabajo previo al taller. Empecé a enseñarles los referentes del proyecto y varias instalaciones artísticas, para que surgieran las ideas finales. Fue una reunión muy amena donde se hizo una lluvia de ideas, que empezó con propuestas muy improbables, que iban modificándose, según los medios con los que contábamos. A partir del lema "reflexiones sobre la libertad", decidimos que en el taller debe hacerse la bandera y el resto en la

Realización del taller.
Colocación de cadenas, 2015.

Yolanda Catalán: *Realización del taller, 2015.* Preparación de la bandera.

Colocación de la bandera,
2015

inauguración. La bandera será colocada en la puerta y las fotos de la cadena humana y los mensajes sobre la parroquia en el interior del edificio. Después de esto, yo me encargué de la distribución de los elementos propuestos, adecuándolos al espacio. Esta fase la identifico con las palabras de Javier Rodrigo *“Este trabajo queda definido como un intercambio constante del artista o –grupo de artistas- con los participantes en el proyecto, no solo como agentes con los que colaborar, sino como compañeros desde los que aprender y construir nuevos marcos de reflexión, en espacios de intercambio recíprocos tal como sugiere Kerster(2004)”*²²

La segunda tarea es el taller artístico, donde materializaremos la bandera de la libertad, como símbolo de nuestra Orden, siendo la libertad uno de nuestros lemas: *-libres para liberar-*. El taller es intermitente, siempre habiendo unas 4 o 5 personas que me ayudan a explicar la actividad a la gente que viene nueva, el total de participantes fueron 20 personas. Uno de los participantes no le apetecía escribir nada en la bandera, así que fue el encargado de organizar las ideas del resto y colocarlas. Durante la sesión íbamos compartiendo las cosas que nos impiden continuar nuestro camino y cómo podríamos superarlas. La palabra que más surgió en la reflexión fue el miedo, en especial el miedo a lo que piensen los demás. Entre todos fueron conformando esa bandera de miedos, funcionando como un objeto de superación, de comunicación entre los participantes, fomentando la empatía por el otro.

La tercera y última fase fue el montaje y la inauguración de la instalación. Al llegar no hizo falta ni decir que me ayudaran, en seguida me preguntaron *“¿Qué hacemos?”*. Y entre todos hicimos el montaje de las fotos, que me habían mandado durante ese mes. Luego pusimos cartulinas y bolígrafos para que en la inauguración escribieran a partir de una pregunta que lancé: *“¿Qué significa para vosotros este espacio?”* Ya en la inauguración la gente fue escribiendo en la pared, quedando así rastro de la participación. De esta forma resinificaron el espacio para que no sean solo unas paredes, sino una comunidad de gente, que sin esas personas no sería más que un espacio vacío.

²² RODRIGO, J. Op.Cit. P.80

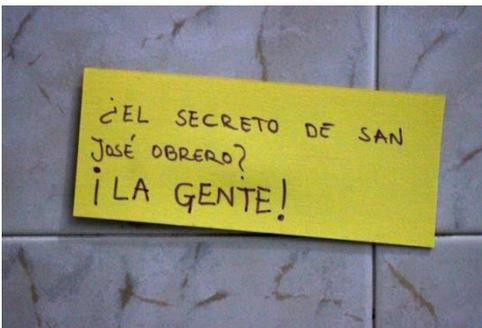

Instalación, 2015. Interacción de la comunidad.

Este proyecto lo identifico con el tipo de comunidad que describe Palacios, citado anteriormente en el apartado 3.4., donde la comunidad está asentada en un sitio y a partir de él yo defino el proyecto.

Al acabar la inauguración he ido más días y cada día veo más fotos y más cartelitos, siendo una obra que va creciendo autónomamente y en la que la gente se va implicando más.

En cuanto a los objetivos, han ido cumpliéndose según iban pasando las fases, haciendo participe a la comunidad de una obra colectiva y reflexionando acerca de un tema, plasmándolo en un instalación.

Yolanda Catalán: *Instalación, 2015.* Anotaciones del participante.

Instalación, 2015.

Instalación, 2015. Inauguración.

Instalación, 2015.

Logotipos de Setem y el proyecto.

3.5.3. Setem

3.5.3.1. Contexto

Setem es una ONGD que lucha por combatir las desigualdades que existen entre los países del Norte y del Sur, habiendo un desequilibrio debido al injusto reparto de bienes, ganando siempre el más rico y empobreciendo aún más al pobre. Actúan de distintas formas, tanto sensibilizando a partir de conferencias, charlas, talleres...; como también realizando acciones de presión al poder político, intentando hacerse una organización que se escuche globalmente, en cuanto a estos problemas se refiere. Sus temas principales son el comercio justo y el consumo responsable. Actualmente están sumados a la campaña *Ropa Limpia*, iniciada a partir del derrumbamiento de *Rana plaza*²³, una fábrica textil con personas dentro trabajando de manera indigna.

En Valencia están actuando mediante un proyecto dentro de la campaña que se llama *“Tejiendo Alternativas dignas entre generaciones”* (Resumen del proyecto en ANEXO IV), donde a partir de talleres continuados de jóvenes y mayores, se intenta concienciar sobre las malas condiciones en las que viven las mujeres y algunos hombres, en las fábricas de India, China, etc., junto a preguntas sobre su consumo y la manera en que lo realizan. Complementando esta sensibilización se realizan unos talleres de reciclaje de ropa, para dar una alternativa a esas grandes empresas de ropa. Aquí es donde entro yo, soy voluntaria de Educación Para el Desarrollo, y durante los talleres ayudo al coordinador a dinamizarlos. Al final del proyecto les planteo dirigir uno de los talleres para aplicar el arte al mundo textil, dando otra opción para reciclar la ropa, de manera más reflexiva y crítica.

²³ EFE, 243 muertos en el siniestro en una fábrica textil de Bangladesh. En: El País. Disponible en:

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/25/actualidad/1366907042_936828.html

Entonces en este caso mi propuesta tiene una línea de trabajo marcada por Setem, que es el reciclaje del textil como alternativa al consumo excesivo de prendas.

Grupo Benimaclet mayores.

Hay diferentes grupos de trabajo, dos en Benimaclet, otro en Quart de Poblet y otro en Manises. Las edades varían según el grupo, son desde los 16 a los 70 años. Al haber tanta variedad de edades, cuando hay encuentros se producen diálogos muy interesantes, compartiendo todo lo que saben.

Todo el proyecto será expuesto el 26 de Junio en Ca Revolta (Cartel de la jornada en ANEXO V), a partir de lo que decidan los asistentes en los talleres; ya sea una exposición de las prendas, un desfile..., junto a una conferencia sobre el marco teórico del proyecto. Una fiesta para concluir lo aprendido.

Grupo Quart de Poblet jóvenes.

3.5.3.2. Ficha taller: *Libro de telas*.

Consistirá en hacer un libro sobre las historias de los materiales con los que han trabajado los asistentes a los talleres, haciendo una crítica de su procedencia, de una manera más narrativa. A partir de historias irán incluyendo las técnicas que han ido aprendiendo en los talleres de reciclaje de ropa en los meses anteriores.

Grupo Benimaclet jóvenes.

Objetivos:

-Llevar al contexto de los talleres técnicos de reciclaje de ropa, un punto de vista más artístico, usando la tela como material de expresión.

-Aprender a plasmar nuestros pensamientos de manera simbólica y plástica.

-Hacer un libro colectivo, donde se vea el trabajo de todos los participantes.

-Reflexionar acerca del comercio justo, de dónde vienen las telas y que historia tienen, para transmitírselo a otras personas a partir de la visibilización del libro.

Grupo Manises mayores.

Motivación:

Como participante de los talleres en uno de los grupos y voluntaria del proyecto, cuando me ofrecieron diseñar y dirigir un taller, yo misma, barajé la posibilidad entre hacer algo más técnico o arriesgar y pasar a hacer una obra colectiva.

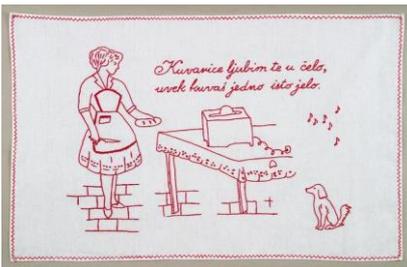
Como los talleres tienen una base teórica acerca de las injusticias en el sector textil, vi una oportunidad de hacer una obra que fuera una reflexión sobre esto. Al ser tantos grupos y en diferentes lugares, vi que la mejor opción era una pieza que se construyera individualmente, cada uno en su grupo, y que al final se juntara.

Referentes:

Son varios los referentes que me han inspirado a trabajar con el textil de manera crítica.

Me interesa nombrar la serie *Kuvarice* del grupo SKART. Se trata de piezas de lino blanco bordadas, con escenas idílicas y proverbios tradicionales. Este colectivo me interesa mencionarlo porque introduce en sus proyectos a grupos de personas como, en este caso, las mujeres; haciendo un trueque de conocimientos y devolviéndoles la dignidad a los participantes.

Skart: *Kuvarice*.

Craftivists: *Jigsaw Project*.

Una inspiración muy importante en la realización de este trabajo y en muchos otros, es el movimiento *Craftivism* acuñado por Betsy Greer. *Craftivism* es una idea que surge ante el consumo de masas, ante el olvido de hacer las cosas por uno mismo. Trabajan con y para la gente. Surgen en un momento donde es necesario volver a aprender a hacer cosas por uno mismo para vivir. Trabajan una línea que versa sobre el activismo y la artesanía, a partir de enseñar el arte de coser, siempre con un mensaje social, político, etc., que reivindican una mejora del mundo.

El Cabanyal, a partir de las prácticas de este movimiento, creó "*craftcabanyal*", donde diferentes generaciones de personas del Cabanyal reivindican su

situación junto a varios artistas a partir de la realización de varias piezas. Usan diversas técnicas de cosido, bordado, técnicas del ámbito privado, que siempre han sabido hacer, pero que ahora se renuevan en su significado, protestando por la actual situación del Cabanyal.

Dentro de este proyecto me interesa un trabajo en concreto *"Cabanyal punt a punt"* Se trata de un libro donde cada página está llena de historias personales. Creado desde la individualidad, para crear libros participativos, donde cada persona puede hacer dos páginas y luego se van juntando. Llevan, por ahora, 8 libros.

Crafcabanyal: *Cabanyal punt a punt*.

Materiales:

- Telas.
- Hilo y agujas.
- Pinturas y rotuladores para tela.
- Proyector y portátil.

Duración:

Serán 4 sesiones de dos horas cada una de 18:00 a 20:00.

Día 12 de mayo: Benimaclet. Grupo de 30 a 50 años.

Día 27 de mayo. Quart de Poblet. Grupo de 16 a 30 años.

Día 28 de mayo: Benimaclet. Grupo de 18 a 40 años.

Día 8 de junio: Manises. Grupo de 30 a 70 años.

Taller:

El taller se desarrollará de la misma manera en los cuatro sitios, pero en cada uno habrá unas personas, la sesión se irá adaptando según las necesidades de cada grupo.

Realización del taller, trabajando en equipo, cosiendo sus mensajes.2015

Para empezar la sesión les pondré un Power Point (ANEXO V) donde muestre los dos referentes nombrados anteriormente, junto a fotos de libros. También añadiré ejemplos de cosas que puedan hacer, no para copiarlo sino como ideas a las que acudir.

Mi propuesta consiste en que cada uno aporte su historia, recopilándolas todas en un gran libro. Pueden ser historias propias, acerca de qué supone la industria del textil para uno mismo y cómo lo ha vivido durante su vida; o historias que han aprendido en el transcurso de los talleres, acerca de las condiciones en las que se ha fabricado esa tela.

El formato del libro lo decidirán en la primera sesión, y se hará un patrón que se irá pasando a todos los grupos. Cada persona tendrá una hoja del libro en el cual podrá intervenir, tanto por delante como por detrás. No pondré límites en la manera de expresión, pero sí que iré reconduciendo el mensaje para que se enfoque en el tema del comercio justo y la industria textil. Pueden utilizar collages, bordados, pueden escribir, pintar o incluso crear nuevas telas a partir de técnicas como el ganchillo, el punto, el telar.

Se podrán acabar las hojas en las siguientes sesiones de taller, aunque no esté presente, teniendo un límite hasta el 20 de junio para poder maquetar el libro. Para luego el día 26 poderlo exponer junto a todos los trabajos que hayan hecho durante el resto del año. (Cartel de la jornada ANEXO VI)

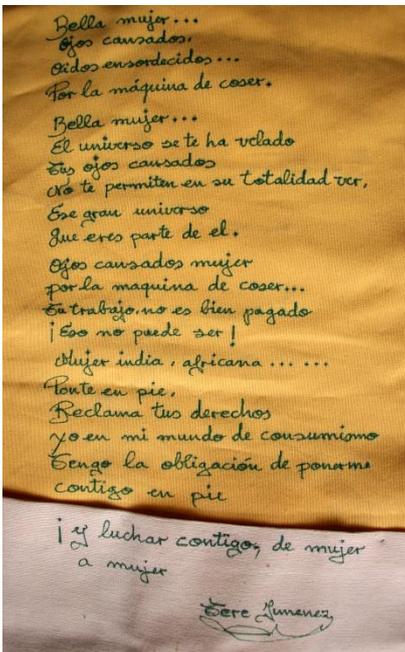
Hojas de los participantes del taller para el libro.

Evaluación:

Para empezar la evaluación hablaré un poco de mis perspectivas iniciales. Aunque estaba apoyada por la organización pensaba que costaría arrancar más la actividad, en cuanto a reflejar las ideas en algo físico.

La evaluación, al ser cuatro grupos diferentes, voy a dividirla en cuatro. Luego haré una evaluación conjunta del resultado del libro.

El primer grupo en hacer la propuesta, es el grupo donde voy habitualmente. Al conocer a los participantes había más confianza. Después de lanzar la propuesta, se empezó a hablar un poco de cosas que serían válidas o no,

Teresa Jiménez: Poesía escrita por una participante sobre la explotación que sufre la mujer en las fábricas de textil.

Libro de telas maquetado y expuesto en CaRevolta.

intentándoles convencer de que sus ideas eran todas válidas dentro de la temática establecida. Una vez decidido el formato de las páginas del libro, se ponen a hurgar en las telas, ya que les sugiero que una tela por sí sola puede contener una historia, por sus texturas y sus estampados. Una de las participantes, coge una de las telas y comparte con todos que le recuerdan a las trabajadoras indias apelotonadas en las fábricas, se trata de una tela marrón con un estampado de puntos muy juntos. Es un grupo diverso con gente de muchas edades y de diferentes sitios. Pero a partir del diálogo y de ir compartiendo las ideas, entre todos van ayudando a los que más les cuesta encontrar su línea de trabajo. De las cuatro sesiones, esta fue la más light en cuanto a contenidos.

La segunda sesión fue algo distinta. Por causas externas solo pudieron venir dos participantes de los 8 que eran en el taller. Con estas condiciones sigo la misma dinámica de presentación. Son un grupo muy eficaz, nada más plantear la idea, enseguida pensaron el concepto. Por ejemplo una de las chicas estaba trabajando la idea de lo que sufren unas mujeres para que otras estén guapas. Haciendo referencia a la explotación de la mujer en los países del sur y la superficialidad de los del norte. Al ser poca gente se creó un clima de confianza, donde surgían muchas conversaciones que me acercaban más al participante, formando también parte de este proceso de comunicación.

La tercera sesión, para mí, fue muy gratificante. La gente desde el principio estuvo muy predispuesta y animada con la idea del libro. Empezamos con una lluvia de ideas, compartiendo las propuestas y haciendo bocetos. Una participante incluso volvió a casa porque una tela era perfecta para lo que quería hacer. Me sorprendió un chico que a pesar de los obstáculos del lenguaje, pues era sordomudo, se implicó mucho e iba describiéndome lo que quería hacer por signos y dibujos. Su temática fue la deslocalización del comercio. Son este tipo de cosas con las que me quedo cuando digo experiencias compartidas, donde aprendes del participante y él se siente a gusto trabajando. En esta sesión nadie acabó su hoja, pero me prometieron finalizarla en otras sesiones.

Espectadores leyendo el libro en la exposición.

La última sesión la llevé a cabo con el grupo de mujeres más mayores. Al principio no entendían bien lo que les estaba explicando, pero a partir de los trabajos de los anteriores grupos y la ayuda mutua, fueron surgiendo las ideas. Era un grupo muy alegre y trabajador, más experto en el tema de costura, al ser las más mayores. Las temáticas se centraban en enseñar a los más jóvenes lo que sabían, haciendo una hoja de, por ejemplo, catálogo de remiendos, otra de como reciclar ropa, siendo hojas más didácticas reivindicando el saber popular heredado de mujer a mujer a través de la familia, en contra de utilizar la ropa como si fuera de usar y tirar.

Unas semanas más tarde me entregaron todas las páginas del libro para maquetarlo, me sorprendí con muchas hojas que ni siquiera sabía que existían. La idea motivó tanto a algunos asistentes que, aunque yo no estuviera en el taller, se iban contando entre ellos la actividad para que luego todos tuvieran un trocito de libro. Es un libro muy diverso, con muchos puntos de vista, que va desde miradas más críticas a mensajes positivos. Hay hojas que dejan rastro de las habilidades del participante. No es un libro perfecto, pero se convierte en un objeto de identidad colectiva, no importando tanto los resultados como el mensaje a transmitir y el proceso vivido.

4. CONCLUSIONES

Para ordenar las conclusiones, empezaré hablando de los objetivos y el desarrollo de estos. Luego expondré mis dificultades para realizar las propuestas. Todo desde un punto de vista personal, pero analizándolo objetivamente, a continuación, también hablaré de como continuar trabajando al hilo de este proyecto.

En cuanto a los objetivos generales, he conseguido llevar mis prácticas artísticas a los ámbitos sociales en los que ya trabajaba, y buscar otros nuevos en los que compartir experiencias y conocimientos que he ido adquiriendo durante la carrera. El investigar referentes ha sido algo que me apetecía y tenía que hacer, siendo muy gratificante ver como otros crean de manera colectiva y utilizan el arte como herramienta de cambio social y personal.

Crear talleres colectivos ha sido uno de mis objetivos fundamentales, intentando que fueran experiencias colectivas, que no se quedara la vivencia para uno mismo, sino que a partir de la comunicación se creara un clima de trabajo agradable, donde apeteciera estar, crear y compartir.

Aquí es cuando entran los objetivos específicos para los talleres, donde cada grupo ha sido un mundo. He tenido que sentarme a pensar detenidamente, en cómo adaptar o crear una propuesta según las características del grupo, para que formara parte de ellos y que estuvieran motivados al trabajarla. Cada grupo ha ido acompañado de unas reflexiones, también adaptadas a su contexto, que gracias al trabajo en equipo han ido surgiendo actitudes de compañerismo, de ayuda y de empatía por el de al lado; también ha habido choques de ideas que han sido solucionados a partir del dialogo, todo esto son los valores que intento transmitir basados en el compañerismo y el respeto mutuo. Como ya hemos visto en las evaluaciones ha habido tanto trabajo individual como colectivo, pero siempre con un resultado común. Donde lo importante han sido ellos.

En cuanto a la evaluación de la experiencia práctica, en los tres grupos me han felicitado por el trabajo realizado, invitándome a organizar más sesiones en un

futuro con temáticas diferentes, por ello pienso que han sido experiencias positivas en ellos, además considero que el grado de implicación en los participantes al crear cada pieza ha sido muy grande, valorándolo de manera positiva.

A pesar de haber cumplido los objetivos, ha sido un trabajo costoso y lleno de baches, en cuanto a la parte práctica se refiere. Mi primera propuesta la empecé a desarrollar en octubre, implicando a las mujeres de los presos de Castellón y sus hijos, para la realización de un taller. Pero debido a la poca predisposición de los organizadores de la asociación, tuve que empezar de nuevo el planteamiento de mis actividades.

Proyecto Sambori, niños realizando una de las actividades que les propuse.

Otro de los casos que he renunciado incluir en el TFG y al que dediqué un gran esfuerzo, fueron los talleres realizados con un grupo de niños, con el que habitualmente trabajo, en el proyecto Sambori de Caritas. Conforme puse en práctica las primeras actividades, me di cuenta de que la manera de actuar debería ser a través de un proyecto de larga duración, y no con pequeños talleres como hacía. Son niños en situación de exclusión social, con problemas de comportamiento y relacionales, aunque se inició algún taller no tienen la capacidad de concentración que otros grupos presentan.

Considero el trabajo de fin de grado, el comienzo de mi vida profesional, pretendo continuar con mis estudios en este camino, usando el arte como medio de expresión, para poder gestionar proyectos de más envergadura y que impliquen a más gente, para poder trabajar interdisciplinariamente, aprendiendo tanto de los saberes populares, como de otras disciplinas, como la ciencia, el medio ambiente, la salud, la política... Todo para mejorar las vidas de otras personas que se encuentran en situaciones injustas.

5. BIBLIOGRAFIA

ABAD, J. Experiencia estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración. En: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN. INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. *La Educación Artística como instrumento de Integración Intercultural y Social*. Madrid: Diputació de Barcelona, 2007.

ABAD, J. Compromiso del artista contemporáneo en contextos educativos: el artista residente en la escuela como colaborador del proyecto estético. En: ANTÚNEZ, N.; AVILA, N; ZAPATERO, D. *El arte contemporáneo en la educación artística*. España: Ediciones Eneida, 2008.

ABAD, J. El Placer y el Displacer en el Juego Espontáneo Infantil. En: *Arteterapia, Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2008, Vol.3. ISSN1 886-6190. [Consulta: 2015-02-24]. Disponible en: <<http://revistas.ucm.es/edu/18866190/articulos/ARTE0808110167A.PDF>>

ARANCÓN, D. Propuestas de Arte Contemporáneo en la Educación Infantil. En: *Proyectos de innovación en la Educación 2010/2011*. La rioja: Gobierno de la Rioja, 2010/2011.

ARRAZOLA-OÑATE, M.R. *Creación Colectiva. Teorías sobre la noción de autoría, modelos colaborativos de creación e implicaciones para la práctica y la educación del arte contemporáneo*. [Tesis doctoral]. País Vasco: Universidad del País Vasco, 2013.

BACA, J. Judy Baca. [Consulta en: 2015-06-12] Disponible en: <<http://www.judybaca.com/artist/>>

CALLEJON, M.D.; GRANADOS, M.I. Creatividad, expresión y arte: terapia para una educación del siglo XXI: un recurso para la integración. En: *Escuela abierta: revista de investigación educativa*. Sevilla: Fundación Universitaria San Pablo

CEU: Fundación San Pablo Andalucía, 2003, n. 6; p. 129-147. [Consulta en: 2015-04-26]. Disponible en: <http://redined.meecd.gob.es/xmlui/handle/11162/67095>

CARNACEA, M.A. Arte para la transformación social: desde y hacia la comunidad. *I congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia*. Murcia: ediciones de la universidad de Murcia, 2012.

CARNACEA, A.; LOZANO A. *Arte, intervención y acción social la creatividad transformadora*. Madrid: Grupo 5, 2013.

CEPIIA. *Cartografía Social*. [Consulta en: 2015-04-24]. Disponible en: <http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Cartografia-social.pdf>

CLARCK, L. *Lygia Clark: [Exposición] Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 21 octubre-221 diciembre 1997*. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1998.

CRESCO, J.L. Cuando el docente es un artista. En: *Educación Artística Revista de Investigación*. Valencia: Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives, 2011. n.2. [Consulta en: 2015-04-15]. Disponible en: <https://ojs.uv.es/index.php/eari/issue/view/178>

CONSORCI XARXA JOVE.NET. *Intracity, art públic y mediació social*. [catálogo] Valencia: Consorci xarxa jove.net D.L., 2007.

DEBORD, G. Teoría de la deriva. En: *Internacional Situacionalista, vol. 1: La realización del arte*. Madrid: Literatura Gris, 1999.

EFE. 243 muertos en el siniestro en una fábrica textil de Bangladesh. En: *El País (Nueva Delhi)*. España: Ediciones El País S.L., 2013. [Consulta: 2015-05-22]. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/25/actualidad/1366907042_936828.html

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE ARTETERAPIA. FEAPA. [Consulta en: 2015-05-26]. Disponible en: <http://www.feapa.es/>

FREIRE, P. *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo XXI, 2002-2009.

FUNDACIÓN PH15. PH15. [Consulta en: 2015-05-29]. Disponible en:
<<http://www.ph15.org.ar/>>

GIENEL, P. *El murmullo de la multitud artística: arte global, política y posfordismo*. Madrid: Brumaria D.L., 2014.

GREER, B. *Craftivism*. [Consulta en: 2015-02-27]. Disponible en:
<<http://craftivism.com/>>

PALACIOS A. Arte y contextos de acción en el espacio público. En: *Revista Creatividad y Sociedad*. Madrid: ASOCREA, 2011, num. 17. [Consulta : 2014-12-26]. Disponible en:
<<http://www.creatividadysociedad.com/numeros/cys17.html>>

PALACIOS, A. El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. En: *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Madrid: Universidad complutense de Madrid, 2009, Vol.4. [Consulta: 2015-02-15]. Disponible en:
<<http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0909110197A>>

PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL. *Craftcabanyal*. [Consulta en: 2015-02-15]. Disponible en: <<http://craftcabanyal.blogspot.com.es/>>

MADRID, M.D.; MAYORGA, M.J. Por una Escuela Infantil creativa. En: *Revista Creatividad y Sociedad*. Madrid: ASOCREA, 2008, num. 12. [Consulta: 2015-04-18]. Disponible en:
<<http://www.creatividadysociedad.com/articulos/12/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Por%20una%20Escuela%20Infantil%20creativa.pdf?%20en%20el%20marketing%20m%F3vil.pdf>>

MEGAFONE. *Barcelona accesible*. [Consulta: 2015- 06- 07]. Disponible en:
<<https://megafone.net/barcelona/message/index>>

MONROY SOLIS, M.R. Arte, creatividad y aprendizaje. La imaginación como vehículo de la movilidad interior: duelo y simbolización artística. En: *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*. México: OIE, 2006-08 num.46 [Consulta: 2015-03-02]. Disponible en: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3170044>>

MORENO, A. Arte-terapia y educación social. En: *Educación Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa*. Barcelona: Universitat de Ramon Llull, 2003, num. 25, p. 95-107, ISSN: 1135-805X. [Consulta: 2015-02-16]. Disponible en: <<http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/165445>>

MORENO, A. La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. En: *Revista Iberoamericana de educación*. España: OIE, 2010, nº52/2, ISSN: 1681-5653 [Consulta: 2015-02-16]. Disponible en: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3170044>>

MORENO, A. *Mediación Artística*. [Consulta en: 2015-05-22]. Disponible en: <<http://mediacionartistica.org/>>

NARDONE, M. Arte comunitario: criterios para su definición. En: *Miríada*. El Salvador: IDICSO, 2010, nº6. ISSN: 1851-9431. [Consulta en: 2015-06-13]. Disponible en :< <http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/24/59> >

POPPER F. *Arte Acción y participación*. Madrid: Ediciones Akal, 1989.

REFLECT. *Reflect-Action*. [Consulta en: 2015-01-15]. Disponible en: <<http://www.reflect-action.org/es>>

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA CREATIVIDAD (ASOCREA). *Creatividad y Sociedad*. [Consulta en : 2015-02-03]. Disponible en: <<http://www.creatividadysociedad.com/index.html>>

RODRIGO, J. Políticas de colaboración y prácticas culturales: redimensionar el trabajo del arte colaborativo y las pedagogías. En: *Inmersiones 2010*. Vitoria Gasteiz: Proyecto Amarika y Diputación Foral de Álava Vitoria Gasteiz, 2010. P. 230-249. [Consulta: 2015-03-16]. Disponible en: <<http://javierrodrigomontero.blogspot.com.es/2011/12/politicas-de-colaboracion-y-practicas.html>>

RODRIGO, J. Educación artística y prácticas artístico-colaborativas: territorios de cruce transversales. En: *Arte contemporáneo y educación: un diálogo abierto*. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2007. [Consulta: 2015-03-16]. Disponible en: <<https://app.box.com/shared/4vd9kugpfe/1/24434306/256758988>>

UNESCO. *Hoja de ruta para la educación artística: Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI*. Lisboa: UNESCO 2006

W.EISNER, E. Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales. En: *Arte, individuo y sociedad*. MADRID: Universidad Complutense de Madrid, 2002, Anejo 1, P.47-55. ISBN: 1695-9577 [Consulta: 2015-04-12] Disponible en: <http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/ANEJO_1/Elliot_Eisner.pdf>