

Fichas metodológicas para el desarrollo de una propuesta creativa individual

Projectes de creació artística

Grup 5B – Curs 2018/2019

Grau en Belles Arts

Universitat de Barcelona

Joan Miquel Porquer Rigo

<http://jmporquer.com>

joanmiquelporquer@ub.edu

joanmiquelporquer@gmail.com

Fuente:

Grau–Costa, Eulàlia y Porquer–Rigo, Joan Miquel (Eds.) (2017). *Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen 2*. Barcelona: Edicions Saragossa y Sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación–Restauración de la Universitat de Barcelona.

Grau–Costa, Eulàlia y Porquer–Rigo, Joan Miquel (Eds.) (2018). *Dimensiones XX. Genealogías comunitarias. Arte, investigación y docencia. Volumen 3*. Barcelona: Edicions Saragossa y Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, Territorio, Estrategia docente, Sostenibilidad e Intervención social – GINDO-UB/162).

Propuesta de trabajo:

A partir de la figura de la artista Pepita Bustamante y del trabajo de recuerdo/memoria desarrollado por su nieto y su bisnieta.

Enunciado:

Cread un proyecto de performance basado en los referentes creativos transmitidos por el recuerdo de un familiar que, desde la perspectiva del cuidado, haya dejado huella en vuestro crecimiento personal y humano. Tened en cuenta la postura de Antonella Picchio (2005):

«Las condiciones de vida sostenible no pueden ser definidas de manera abstracta, requieren una especificación del contexto y del punto de vista históricos. (...) Un enfoque basado en la experiencia de las mujeres tenderá a permitir un mayor alcance de la perspectiva y del análisis minucioso de las condiciones de vida, debido a su práctica cotidiana de cuidar cuerpos, pasiones y relaciones. Su punto de vista, además, revela la profunda inseguridad de los sujetos "fuertes", es decir, de los hombres adultos (blancos europeos y de clase media) considerados normalmente modelo social. Se trataría de utilizar esa percepción de vulnerabilidad, adquirida en el ámbito de la intimidad, como fuente de sabiduría y de imaginación colectiva» (pp. 23–24).

Para hacerlo:

- Localizad en vuestros recuerdos fragmentos de admiración de un ser querido presente o fallecido. Indagaos/Indagadle respecto a su trayecto vital, a su actividad profesional, a sus relaciones humanas o sobre acciones tuyas que te sorprendieron (y motivaron) en tu infancia.
- Cread un «diario de recuerdos» compartidos entre ese ser querido y vosotros. Haced una lista de «vuestros momentos» y clasificadlos a partir de un listado de palabras o de conceptos clave.
- A partir de vuestras anotaciones, elaborad un texto corto (en prosa o poesía) que trate de sintetizar lo que sentís al evocar los recuerdos y la satisfacción de compartir tiempo con el ser querido.
- Utilizad el texto resultante como base para elaborar y escenificar una performance o acción en donde la luz o la iluminación –como metáfora de admiración– tengan un papel fundamental. Podéis tomar como referencia la obra de teatro y danza *Café Müller* (1978) de Pina Bausch.
- Elaborad un cuaderno de campo o libro de artista que recoja la documentación de vuestra acción o performance. Considerad incorporar al mismo, vuestro «diario de recuerdos» y vuestro texto corto como marco contextual. Podéis tomar como referencia el trabajo documental de artistas como Pipilotti Rist o Sophie Calle.

Condicionantes:

Utilizad la luz tanto desde su vertiente física y aplicada como desde su vertiente narrativa y poética.

Presentación:

En forma de escenificación y como cuaderno–obra o libro de artista.

Material de referencia:

Bausch, Pina (Dirección y Coreografía) (1978). *Café Müller*. Disponible en <https://vimeo.com/118644761>

Calle, Sophie (2007). *Prenez soin de vous*. Paris: Actes Sud

Picchio, Antonella (2005). La economía política y la investigación sobre las condiciones de vida. En Cairó y Céspedes, Gemma y Mayordomo Rico, Maribel (Comps.), *Por una economía sobre la vida. Aportaciones desde un enfoque feminista*. Barcelona: Icaria

Rist, Pipilotti (2010). Partit amistós. Sentiments electrònics [Catálogo de exposición]. Expuesta en Fundació Miró, Barcelona, 8 setiembre –1 noviembre 2010

Propuesta de trabajo:

A partir de una conferencia-taller de Carolina Álvarez y Ruth Soria Vidal en el IES Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona).

Enunciado:

Partiendo de la idea de que las imágenes no capturan una realidad sino que la crean, construid una ficción a partir de una fotografía familiar cuestionando la veracidad de la información que nos transmite.

Para hacerlo:

- Elegid una fotografía familiar que os provoque extrañeza y analizad la escena que retrata o documenta.
- Cread un guion o texto como mapa conceptual donde se desarrolle vuestra visión de la escena. Definid aspectos de la identidad de los protagonistas y de los espacios en los que aparecen.
- Abrid vuestro marco conceptual a debate en grupo, incorporando diversidad de opiniones y de posibilidades.
- Escoged cómo materializar vuestra ficción (collage, fotografía, vídeo, escultura, dibujo, pintura) y formalizadla.
- Presentad vuestro trabajo y estableced relaciones visuales.

Condicionantes:

Cread un mapa conceptual físico (en un corcho, en una pared o cartón) que os permita establecer y reorganizar relaciones entre los distintos fragmentos de la historia.

Material:

Libre.

Presentación:

En formato físico, preferiblemente acompañado de un texto –de longitud no estipulada– que describa la obra y narre la ficción creada.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Ex-presó* [ex-prisión] (2013) de Daniel Gòdia, Joaquín Jordán y Daniel Raya; y de referentes literarios.

Enunciado:

Indagad en la genealogía oculta de los espacios que os rodean y en la de sus habitantes precedentes para desvelar las problemáticas en las que se han visto involucrados.

Para hacerlo:

- Leed una de las obras de la lista de referencias u hojead más de una.
- Investigad la historia de la localización donde os encontraréis por medio de la red, de la biblioteca local o de las fuentes de primera mano que podáis entrevistar (vecinos/as, comerciantes del barrio...).
- Tirad del hilo que os llame más la atención y nutrid de todos los datos posibles, teniendo cuidado de documentar vuestros hallazgos de la forma que creáis conveniente (por escrito, en formato audiovisual...).
- Elegid un/a protagonista de las informaciones que hayáis descubierto e imaginaos en su piel, en su situación y en su tiempo. Podéis recurrir a material histórico (fotografías, reportajes de prensa) en el que apoyaros.
- Realizad un relato, ficcional o no, con este/a protagonista siguiendo el registro y estilo que os dé más seguridad.
- Editad el relato en forma de panfleto o *fanzine* y distribuidlo.

Condicionantes:

Tratad situaciones problemáticas a las que puede haberse enfrentado la persona elegida según la época en la que ha vivido. Tened presente el concepto de justicia a la hora de desarrollar la narración.

Proceso:

Elaborad un archivo documental en el que podáis apoyaros en cualquier momento.

Presentación:

En forma de panfleto o de *fanzine* de bajo coste.

Material de referencia:

Bánk, Zsuzsa (2004). *El nadador*. Barcelona: Acantilado
Cortázar, Julio (2005). La casa tomada. En *La casa tomada y otros cuentos*. Madrid: Alfaguara
Folman, Ari y Polonsky, David (2009). *Vals con Bashir*. Barcelona: Salamandra
Gómez, Paco (2013). *Los Modlin*. Madrid: Fracaso Books
Matute, Ana María (2011). *Luciérnagas*. Barcelona: Destino
Mendoza, Eduardo (2001). *Sin noticias de Gurb*. Barcelona: Seix Barral
Satrapi, Marjane (2012). *Persépolis*. Barcelona: Norma Editorial

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra de Tónia Coll.

Enunciado:

Recoged pequeños fragmentos de libros que construyan una versión única de un paisaje cercano. Representad esta visión en un nuevo espacio de exposición a través de la manipulación de técnicas y materiales sobre objetos.

Para hacerlo:

Seguid los dos vínculos que definen el trabajo.

Vínculo A. *Los escritos*.

- Recopilad fragmentos seleccionados de libros que busquéis, conozcáis, encontréis o intercambiad.
- Intercaladlos con otros, extraídos de los libros del material de referencia de más abajo.
- Reescribidlos para poder incorporarlos a vuestra construcción de paisaje.

Vínculo B. *Los objetos*.

- Recoged objetos encontrados, buscados o fabricados (reconstruidos, recuperados, reutilizados).
- Combinadlos para representar el paisaje.
- Trabajadlos, si es necesario, con técnicas y materiales.

Condicionantes:

Como mínimo tenéis que intercalar dos objetos con dos fragmentos de dos libros, uno de los cuales de la bibliografía indicada. Plantead un sistema de comunicación en red que os permita saber qué libro trabajan otras personas que realizan la misma actividad y compartid con ellas procesos y proyectos.

Proceso:

Investigad relaciones semánticas y contextuales.

Material:

Todo lo que tengáis a vuestro alcance y os permita desarrollar la idea.

Presentación:

Exponed vuestro paisaje en otro lugar de exposición que se interrelacione o no con el que representáis. Utilizad los medios físicos y tecnológicos que creáis convenientes.

Material de referencia:

Di Giorgio, Marosa (2000). *Los papeles salvajes I y II*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

Elkin, Lauren (2016). *Flâneuse. Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice and London*. London: Chatto & Windus

Grandes, Almudena (1996). *Modelos de Mujer*. Barcelona: Tusquets

Miró, Asha (2003). *La hija del Ganges. La historia de una adopción*. Barcelona: Debolsillo

Moran, Caitlin (2013). *Cómo ser mujer*. Barcelona: Anagrama

Némirovsky, Irene (2006). *El baile*. Barcelona: Salamandra

Pahmuk, Orhan (2014). *Estambul. Ciudad y recuerdos*. Barcelona: Debolsillo

Perec, Georges (2014). *Ellis Island*. Buenos Aires: Libros del Zorzal

Porcel, Baltasar (2016). *La lluna i el «Cala Llamp»*. Barcelona: Bromera

Riera, Carme (2004). *Te deix amor la mar com a penyora*. Barcelona: Proa

Rybczynski, Witold (2006). *La casa. Historia de una idea*. Donosti: Nerea

Sauvageot, Marcelle (2004). *Déjame*. Barcelona: RBA

Sebald, Wifried Georg (2004). *Austerlitz*. Barcelona: Anagrama

Walcott, Derek (1993). *Islas*. Granada: Comares

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Camino de palabras tintadas* (2013) de Clara Daroca.

Enunciado:

Trabajad a partir de palabras concretas explorando la ramificación de significados y de conceptos nuevos que vayan surgiendo.

Para hacerlo:

- Haced una lista de 6 u 8 palabras que sean frecuentes en vuestros pensamientos y discursos, que recojan de alguna manera lo que os preocupa u os interesa, con las que estéis involucrados o a las que dediquéis más reflexiones.
- Buscad su significado exacto en diferentes diccionarios.
- Anotad *Palabra + Significado*. Contemplad los segundos y terceros significados (si los hay) para ampliar el campo de visión sobre las palabras escogidas. En la medida que os sea posible, explorad las nociones etimológicas de las palabras.
- Haced un estudio a fondo de las palabras aparecidas en vuestra investigación y proponed una ramificación de conceptos.
- Repetid el proceso con las nuevas palabras que os han surgido tantas veces como creáis conveniente.

Condicionantes:

Seleccionad aquellas palabras que os den más juego para hacer una propuesta creativa:

- Explorad primero cada palabra independientemente y después como un conjunto rizomático o constelado.
- Documentad este proceso previo de recogida de información por medio de papel, de libreta o de composiciones gráficas representativas.
- Derivad desde estos esbozos conceptuales hacia una propuesta artística en un soporte escultórico-físico y/o de instalación, con material audiovisual si conviene.
- Trabajad la propuesta pensando en el espacio expositivo, con el objeto de llevar las palabras al espacio físico.
- Echad un vistazo a la obra de la artista Mar Arza.

Materiales:

Adecuados al espacio expositivo y al desarrollo de la propuesta en las tres dimensiones correspondientes al mundo físico.

Presentación:

En instalación.

Propuesta de trabajo:

A partir de tres poemas seleccionados de Felícia Fuster, recogidos en *Obra poètica. 1984–2001*.

Enunciado:

Generad composiciones que tengan en cuenta el concepto de plurivisión y que, apoyándose en el texto, trabajen la composición e incorporen elementos performativos explorando las diferentes maneras de percibir.

Para hacerlo:

- Leed los poemas.
- Partid del texto de cada poema, prestad atención a cada palabra e id anotando en una libreta o bloc de notas lo que os sugieren, lo que imagináis a partir de estos pequeños poemas.
- Con las palabras e ideas anotadas en el bloc buscad sinónimos, genealogías de palabras, y explorad los plurisignificados.
- A partir de esta divagación inicial ya habréis empezado a perfilar ideas sobre cómo trabajar el texto del poema.

1. *Estenc el mapa
dels cinc sentits M'envolo
Camins inèdits*
2. *Com ens estira
el Cel la pujada
Quin pes la roba*
3. *Amb quatre gotes
del pensament les cases
fràgils s'inunden*

Condicionantes:

La propuesta tiene que constar de más de un material y más de una técnica, contando por supuesto con una parte performática.

Proceso:

- Generad una interpretación del poema...
- ...que os lleve a explicar una narración (lineal, circular, rizomática...).
- Cread una o varias escenas para vuestra historia.
- Tened en cuenta el espacio donde se desarrollará la acción y/o donde se insertará la obra propuesta.

Material:

Blando. Debido a los poemas y a la faceta pictórica de la poeta –que en alguna etapa realizó collages– recomendamos experimentar con las telas, los hilos, las agujas, el cosido (o descosido), el remendado, el rasgado y todo aquello susceptible de formar parte de una composición pluri –visional, –facética, –técnica, –significativa, etc.

Presentación:

Escoged con acierto el espacio donde querréis desplegar la obra/la acción, la propuesta. Las divagaciones anotadas en el bloc/libreta/cuaderno antes recomendado, a modo de archivo del proceso creativo, también se tendrán que presentar como creáis correspondiente.

Material de referencia:

Fuster, Felicia (2010). *Obra poètica. 1984–2001*. Barcelona: Proa

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Infancia adulterada* (2008) de Mireia Plans.

Enunciado:

Interrogad dos situaciones contextuales dispares para hacer una aleación a través de una simbiosis narrativa; buscad herramientas textuales y visuales que permitan incluirlas una dentro de la otra. Encontrad aquella tecnología artística que dé suficiente relevancia a la relación establecida entre ellas.

Para hacerlo:

Entrecruzad las situaciones contextuales mediante la superposición condicionada al mensaje que queréis transmitir.

Condicionantes:

Compaginad temporalidades.

Proceso:

- Indagad los vínculos y conexiones propias y externas que aporta el contexto de cada una de las situaciones.
- Hilvanad espacios temporales.
- Destilad las yuxtaposiciones estilísticas resultantes.

Material:

De libre elección, trabajado con la tecnología y medios adecuados. Se os propone experimentar con la cámara fotográfica y los registros visuales y sonoros.

Presentación:

Extended en una sola superficie esta simbiosis narrativa, en tantas disposiciones espaciales como creáis convenientes.

Propuesta de trabajo:

A partir del concepto de *mínima distancia* de Teresa Roca.

Enunciado:

Cread una obra que trabaje la interrelación entre espacio, sujeto, percepción y uso.

Para hacerlo:

Tened en cuenta los aspectos siguientes:

- Los recorridos que hace (o deja de hacer) el cuerpo por el espacio habitable.
- El uso que hace el cuerpo de los objetos a su alcance.
- La diferencia entre la función y el uso de los objetos.
- La repetición como pauta para la diferencia.
- La yuxtaposición de dos acontecimientos en un mismo tiempo.
- El azar como forma de creación.

Condiciones:

Implicad a más de una persona para la realización de la obra.

Proceso:

- Trabajad desde la creación de una lista de pautas que habrá que seguir durante el proceso –aunque no tengamos claro el resultado–. Estas pautas metodológicas nos conducirán a la concreción formal de la obra.
- Determinad los medios o las técnicas con las cuales cada miembro del grupo prefiere trabajar.
- Elegid cada uno un número determinado de las pautas listadas y aplicadlas desde vuestra subjetividad. Intervenid solo de forma relativa en el trabajo de las demás.
- Contemplad la posibilidad de temporizar el trabajo individual de forma que podáis trabajar sobre el trabajo que ya ha hecho cada miembro del grupo.
- Consensuad el resultado entre todas las participantes parciales de la obra.

Material:

Libre. Decidid en grupo según el tipo de formalización.

Presentación:

Sujeta al formato. Acompañad la obra de una breve presentación oral o escrita.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Tejiendo historias* (2013) de Alexia Arribas, David Ballester, Laura Gómez, Clara Martínez y Elena Vaquero; de la simbología del «hilo de la vida» y de los conceptos de la economía de cuidados.

Enunciado:

Haced un nudo en una cuerda o hilo para cada una de las actividades laborales que realicéis durante un día en vuestro ámbito profesional. En otra cuerda, haced lo mismo con aquellas tareas que tengan que ver con el cuidado de uno mismo o de las personas cercanas a vosotros. A partir de esta primera toma de conciencia, encontrad un marco de acción donde poder visibilizar vuestra reflexión y/o crítica.

Para hacerlo:

Trabajad partiendo de estos puntos de referencia:

- El hilo de la vida.
- Las *moiras* o *fatás*, diosas y ancianas que ovillan, miden y cortan el hilo del destino.
- Un nudo como un momento difícil de la historia; un nudo que o bien puede deshacerse con paciencia (tiempo *sosegado*) o bien puede estrecharse por la fuerza (tiempo *acelerado*).
- Un nudo como una atadura o tarea cotidiana que conlleva obligación.
- El tiempo *capitalista* y el tiempo del cuidado.
- El problema práctico: deshacer un nudo puede ser muy complicado.

Condicionantes:

Plantead vuestra propuesta dentro de un ámbito de difusión pública.

Proceso:

Estableced un sistema de archivo del proceso de documentación, investigación y creación que habéis recorrido para visibilizar vuestra reflexión y/o crítica.

Material:

De libre elección.

Presentación:

Presentad la acción en el contexto más adecuado y al archivo de la manera en la que consideréis que le hace más justicia.

Propuesta de trabajo:

A partir del proyecto *Mujer joven* (1999-2001) de Montse López.

Enunciado:

Componed un mosaico –entendido como un conjunto de elementos que ofrezcan el aspecto de un organismo híbrido– a partir de fragmentos autoidentitarios y de acciones cotidianas.

Para hacerlo:

Elaborad un mapa de distintos vínculos entre el cuerpo y el entorno. Considerad, por ejemplo, los vínculos entre los binomios directo/inmediato, contextual/social o individual/colectivo. También podéis trabajar a partir de las siguientes cuestiones:

- Los instantes cotidianos capturados.
- El rastro que vamos dejando en nuestras acciones.
- Aquello individual que nos permite hablar de aquello genérico.
- Los objetos que nos identifican.
- La imagen que nos delata.

Condicionantes:

El mosaico se tiene que presentar en formato de instalación dentro de un espacio expositivo concreto.

Proceso:

Escoged una opción y desarrollad procesualmente el resto de vínculos que queréis evidenciar a partir de esta.

Material:

Se puede utilizar cualquier tipo de material, procedimiento o medio técnico, siempre y cuando el concepto de mosaico sea perceptible.

Presentación:

En un espacio de vuestra elección.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Espaguetis de cenar* (2009) de Mar Adell.

Enunciado:

Haced una réplica de una situación cotidiana que evidencie en su sencillez la carga cultural que comporta, por sus propias características, una convicción claramente desviada hacia el comportamiento patriarcal.

Para hacerlo:

- Desplegad una red de interrelaciones de conductas a partir de la observación antropológica y sociológica de la cultura que queráis abrazar.
- Estableced un marco conceptual de relecturas del «mundo» escogido.
- Igual que el título de la actividad indica la acción «vienen a cenar», especificad a través de un título vuestra acción de referencia dotándola de contenido crítico.
- Definid los límites del concepto «réplica» con el fin de explicar vuestra acción en un contexto artístico.
- Estableced un archivo de vuestra investigación, producción y realización.

Condicionantes:

Plantead vuestra propuesta como una acción con la ciudadanía, valiéndoos de una plataforma web y/o de las redes sociales.

Material:

De libre elección.

Presentación:

Llevad a cabo un acto de presentación pública de vuestro trabajo como un solo proyecto participativo.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Pesadillas Recurrentes* (2012) de Paula Bruna y David Alcaide.

Enunciado:

Cread una obra que utilice la narración como herramienta alegórica.

Para hacerlo:

Tened en cuenta los siguientes aspectos:

- La ironía como forma de comunicación.
- La desmitificación del propio yo.
- El uso de la ficción y el sueño confrontado a la realidad.
- La importancia de la simbología y de las connotaciones de los objetos que acompañan las imágenes.

Condicionantes:

El trabajo tiene que realizarse en pareja o en grupos reducidos.

Proceso:

- Localizad un número determinado de miedos que se os presentan de forma recurrente –no necesariamente en sueños–.
- Buscad una posible imagen narrativa que explique cada uno de los miedos escogidos.
- Llevad cada uno de estos miedos al extremo en donde limiten con el absurdo, la ironía y/o el ridículo.

Material:

Libre.

Presentación:

Elegid entre instalación, pintura (o serie pictórica), escultura (o serie de objetos), fotografía (o serie fotográfica), vídeo, sitio web, animación, prosa, poesía, performance, etc.

Propuesta de trabajo:

A partir de la serie *Mig clar de lluna* [Medio claro de luna] (2008–2010) de Cristina Pastó.

Enunciado:

Revisad impactos visuales de culturas foráneas en vuestra cultura de origen, reproduciendo parcialmente paisajes y replicando narrativas que entrecrucen dos o más culturas.

Para hacerlo:

Seguid las siguientes pautas de trabajo:

- Elegid un soporte fijo que permita varias técnicas artísticas.
- Importad imágenes de paisajes directamente sobre el soporte mediante reproducción manual, mecánica o lumínica.
- Enmarcad vuestro/s paisaje/s.

Condicionants:

Conseguid el estatismo (silencio) temporal en la lectura de la obra.

Proceso:

Tened presente la siguiente tabla de relaciones:

<i>Técnica: (matriz+plantilla)</i>	<i>Cubriente+soporte</i>
Xilografía	Sobre papel, ropa, hule
Linografía	Sobre papel, ropa, hule, plástico, madera
Litografía	Sobre papel, ropa
Estarcido	Papel, ropa, hule, plástico, madera, metal, vidrio, piedra
Serigrafía	Papel, ropa, hule, plástico, madera, metal, vidrio, piedra
Emulsión fotográfica	Papel, ropa, hule, plástico, madera, metal, vidrio, piedra
Electrografía	Sobre papel
Transferencia	Sobre papel
Termocopia	Sobre papel, ropa
Impresión digital y plotter	Sobre papel, ropa, hule, plástico
Técnicas mixtas	–

Material:

Combinad más de un material de forma que podáis trabajar con sensaciones opuestas o compensadas según la técnica seleccionada. Por ejemplo: serigrafía sobre tela y metal, transferencia fotográfica y lápiz sobre madera, litografía sobre papel «Japón» y madera, impresión digital sobre ropa y plástico, xilografía sobre ropa y papel...

Presentación:

Buscad un espacio y soporte adecuados para vuestra propuesta.

Propuesta de trabajo:

A partir de las obras *Gigante con pies de barro* (2006) y *Aguanta* (2006) de Rafel Forga.

Enunciado:

Bautiza de nuevo los objetos, haciendo que su apariencia conocida desde sus usos cotidianos se diluya en nuevas percepciones.

Para hacerlo:

Elegid una de entre las siguientes vías de trabajo:

- Reubicación absurda de los objetos – Descontextualización para una nueva semántica del objeto.
- Objetos falseados – Traición de la función para provocar reivindicación.
- Contradicción entre materiales y usos en la confección de los objetos – Diseños en desacuerdo.
- Emparejamiento de objetos para la discordia – Confrontación y diálogos imposibles.
- Extracción de identidades escondidas en aquello vulgar para crear nuevos colectivos – Como suma de objetos encontrados.
- Extensión del cuerpo – Los objetos de vestuario y los complementos como elementos extraños en la propia imagen (provenientes de relaciones simbióticas, de dependencias, de invasiones; o que se conviertan en prótesis, camuflajes, etc.).

Condiciones:

El reconocimiento del objeto o de los objetos elegidos tiene que ser inmediato.

Proceso:

Plantead metodologías simples y repetitivas para iniciar vuestro proceso.

Material:

De libre elección.

Presentación:

Mostrar físicamente el «nuevo objeto» es inevitable: en instalación, en exposición; en localizaciones concretas como un mercado, una calle, una feria, un hotel, un escaparate...

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra de Sandra March *La Silla de la Reina* Distribución y consumo de mitos SR* (2007–2009).

Enunciado:

Construid un paisaje de objetos envueltos.

Para hacerlo:

Elegid objetos, envolvedlos y buscad una narración entre los objetos elegidos que los defina como paisaje, de forma que los abrigos que se les han incorporado sean los indicadores de esta historia.

Condicionantes:

- Para ser concebido como paisaje, la disposición de los objetos tiene que incorporar la condición de la «posibilidad de ser recorrido, paseado», tanto física como mentalmente. La temporalidad incorporada en la obra, así como el tiempo de contemplación o consumo de esta, tiene que ser entendido como una unidad variable.
- La organización interna de este paisaje tiene que contemplar el equilibrio entre la cantidad de objetos, las tipologías de envoltorio y su disposición en el espacio –permitiendo que sea unificada o segmentada, agrupada o dispersa–.
- La suma de las agrupaciones de objetos tiene que estar enmarcada dentro de una dimensión matemática (proporción áurea, espiral, geometría descriptiva, función, etc.) de vuestra elección.

Proceso:

Tened presente la diversidad (o no) de los objetos escogidos y la tipología de materiales que los abrigan (cubren, envuelven, resguardan, protegen, etc.) con el objeto de establecer una metodología más o menos estructurada de vuestro proceso de trabajo.

Material:

De libre elección.

Presentación:

Presentad la propuesta como paisaje, en un lugar adecuado para su contemplación o vivencia.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Alas* (2016) de Laia Moretó.

Enunciado:

Estableced núcleos de relaciones a partir de indicios. Indicios que hayan nacido de rastros de vivencias concretas.

Para hacerlo:

- Escoged elementos que se concreten en objetos (ropas, fotografías) o materiales (vidrio, textil, perfumes, secreciones, sonidos, ruidos) que representen personas concretas y que tengan su rastro.
- Construid un contexto histórico, simbólico, metafórico...
- Elegid entre un marco de actuación social o íntimo.
- Cread una nueva presencia.

Condicionantes:

Que la acción promueva el reencuentro entre las personas.

Proceso:

- Si vuestra propuesta involucra niños... Escoged los elementos para que la mirada del niño o la niña los pueda convertir en juguetes.
- Si vuestra propuesta involucra jóvenes... Escoged los elementos para que la mirada de la persona joven los pueda convertir en crítica de modelos establecidos.
- Si vuestra propuesta involucra adultos y adultas... Escoged los elementos para que la mirada de la persona adulta se reconozca en momentos que ha vivido.
- Si vuestra propuesta involucra mayores... Escoged los elementos para que la mirada de la persona mayor genere contextos para imaginar.

Material:

Artefactos, mobiliario, vestimentas, ajueres, accesorios y complementos, utillaje, juguetes; perfumes, aceites, extractos, elixires, pociones, icores; dibujos, escritos, huellas de dedos y pies, improntas, ergonomías, desgastes, roderas; alimentos procesados y/o manufacturados, desechos, migas de pan; sombras, luces...

Presentación:

Manteniendo una gama de tonos uniforme.

Material de referencia:

Ved las siguientes sugerencias:

Baumbach, Noah (Dir. y Guión), Gerwig, Greta (Guión) (2012). *Frances Ha*. 86 min. Estados Unidos de América: Scott Rudin Productions, RT Features y Pine District Pictures

Garcés, Marina (2013). *Un mundo común*. Barcelona: Bellaterra

Gerster, Jan Ole (Dir. y Guió) (2012). *Oh Boy*. 83 min. Alemania: Schiwago Film, Chromosom Filmproduktion, Hessischer Rundfunk (HR) y ARTE

Guerín, José Luis (Dir. i Guión) (2001). *En construcción*. 125 min. España: Ovideo TV

Actividad elaborada a partir de:

Moretó Alvarado, Laia y Grau Costa, Eulàlia (2017). *Etérea. Una ficha docente de «metodologías del descubrir»* [Folletín didáctico]. Barcelona: Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer Rigo y Laia Moretó Alvarado. Disponible en <https://goo.gl/8yjuqV>

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Cáscaras* (2012) de Ester Casacuberta Serrano.

Enunciado:

Desarrollad una investigación sobre vuestra cotidianidad que os lleve a encontrar aquello oculto o conscientemente olvidado: los márgenes, las invisibilidades y/o las alteridades. Elegid alguna de estas causas y plantead una manera de aportarle luz.

Para hacerlo:

- Plantead acciones que podáis llevar a cabo insertadas en vuestra cotidianidad que reparen en aquello olvidado.
- Generad un cambio significativo, notorio, substancial y, en consecuencia, visible para los demás.
- Haced un dietario donde registréis vuestras vivencias, reflexionando sobre vuestras sensaciones en relación a dicho cambio. Por ejemplo: si cambiáis vuestro ritual de higiene bucal, verted vuestra transformación interior en el cuaderno o librería.

Condicionantes:

Contratad un espía que constate vuestros cambios.

Proceso:

Elaborad un informe razonado de vuestra transformación y contraponedlo tanto a vuestro registro de sentimientos (dietario) como a la documentación de la persona o cosa que os espía.

Material:

Escrito, audiovisual y/o multimedia.

Presentación:

Libre.

Material de referencia:

Echad un vistazo a los proyectos de Núria Güell, Sophie Calle o Martin Parr. Visionad también las películas *Smoke* (1995), dirigida por Wayne Wang y con guión de Paul Auster, y *Your Name* (2017) de Makoto Shinkai.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Íntimo ideal* (2008) de Isabel Ruíz Pujadas.

Enunciado:

Estampad una vestimenta de vuestro armario para narrar una historia.

Para hacerlo:

Seguid el plan de trabajo siguiente:

- Decidid qué carácter narrativo queréis imprimir en vuestro vestido: secuencia, repetición, escritura, deletreado y símbolos, etc.
- Contemplad la posibilidad de añadir más tejido para extender en cantidad y disposición la ropa a estampar: duplicad, superponed, cosed, etc.
- Estudiad y discernid cuál es la técnica de estampación textil más adecuada. Buscad los materiales y ejecutad vuestra propuesta.
- Realizad, cosed, estampad, etc.

Condicionantes:

Es necesario que la ropa se explique por sí sola.

Proceso:

- Trabajad la pieza como una novela gráfica, como literatura.
- Tened presente la versatilidad de la pieza-obra-ropa en su nuevo contexto.

Material:

Ropa confeccionada, textiles y materiales y herramientas de estampación.

Presentación:

En una biblioteca.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Memorias de un artesano ciego* (2015) de Ángela Balaguer.

Enunciado:

Trabajad a partir de la recuperación de la memoria familiar, entre el homenaje y la reivindicación, de aquellas actividades y saberes propios de las generaciones pasadas, revisitando su historia y trenzándola con la nuestra.

Para hacerlo:

- Recoged y documentad la información.
- Discernid la pertinente para vuestra propuesta.
- Evidenciad los puntos de conexión o de bifurcación en el tejido de esta historia/memoria familiar que componéis.
- Servíos de conceptos como: relevo sensorial, escenografía de la memoria, regreso a las manos, manufactura y artesanía, poesía táctil...
- Estructurad el discurso de la propuesta. Planteaos qué queréis explicar.
- Poned en valor aquello relevante.
- Mantened un registro gráfico de las mutaciones del discurso que acontecen en el proceso de elaboración de la propuesta.

Condicionantes:

Trabajad con sutileza y con respeto sobre la intimidad. La propuesta no ha de ser un aireo indiscriminado de odiseas familiares.

Material:

Libre. Aún así, es recomendable la combinación de la pieza o piezas con documentación audiovisual y registro gráfico –en forma de libro de artista–.

Presentación:

En forma de instalación, con una introducción oral de la propuesta desarrollada que explique su recorrido conceptual.

Material de referencia:

Ved el trabajo de la artista francesa Louise Bourgeois.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Memo* (2015) de Valentina Ferrari.

Enunciado:

Trabajad a partir de la memoria y de los recuerdos traumáticos para encontrar mecanismos de aceptación y curación.

Para hacerlo:

- Recuperad un acontecimiento traumático del pasado o del presente, individual o colectivo, personal o grupal.
- Buscad una imagen (objeto) significativa que se relacione con dicho acontecimiento. Trabajad con una visión amplia del concepto de imagen que trascienda de lo físico (objeto) a lo mental (sujeto), que asimile su trasfondo cultural y de identidad. Tened en cuenta también que una imagen puede significar cosas distintas dependiendo de su situación cultural y/o geográfica.
- Extraed de la imagen (objeto) el concepto más esencial para utilizarlo como origen en la construcción de vuestra obra.

Condicionantes:

Busca acepciones de la expresión anglosajona «*deal with it*».

Material:

Libre.

Presentación:

Presentad la propuesta en un espacio que aporte sentido al contenido de la obra. Neutralizadla.

Material de referencia:

Ved el trabajo de las artistas Magdalena Abakanowicz y Marina Abramović.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *La cuidadora* (2017) de Irene Cases.

Enunciado:

Trabajad la compilación de vuestros colores a través de las sustancias tintóreas que podéis encontrar en la cocina, el balcón, la azotea, el jardín, el huerto, el parque y/o el camino.

Para hacerlo:

1) Plantead, 2) preparad y 3) conformad

Plantead

- Tened en cuenta que *La cuidadora* habla de la cocina, de los olores del hogar, de los trabajos domésticos y, en definitiva, del cuidado... Pero sobre todo habla de la memoria de nuestras genealogías. Así, siguiendo el procedimiento que la ha gestado, propiciad el retorno a: 1) los colores del paisaje, 2) los colores del cuerpo y 3) los colores de los símbolos.
- Trabajad con lana virgen o reciclada (de colchones, de jerséis viejos...) y teñidla utilizando materiales de los espacios que os rodean. Tenéis que seguir tres pasos: 1) mordentar la lana, 2) elaborar el tinte y 3) tintar la lana.

Preparad

- Para mordentar la lana: pesad la lana en seco y ponedla en un baño de agua caliente con un 25% de su peso en alumbre de roca y un 8% de crémor tártaro durante 1 hora. Una vez mordentada, podéis teñirla directamente o secarla.
- Para preparar el tinte: teniendo en cuenta el peso en seco de la lana que queréis teñir, poned a hervir en agua, en diferentes recipientes, por ejemplo, pieles de cebolla (un 200% del peso de la lana), hojas de laurel (200%) o cúrcuma en polvo (5%). También podéis utilizar cualquier tipo de té o infusión, café, vino o, incluso, algunos zumos (frambuesa, granada). Cortezas y raíces. Experimentad con materiales y mantened su cocción hasta que el líquido haya adquirido el color que os parezca (1 hora).
- Para teñir la lana: sumergid la lana en el tinte caliente, en infusión, hasta que coja la tonalidad que creáis conveniente (1 hora). Una vez conseguido el color, enjuagad y secad la lana.

Conformad

- Cuando tengáis una muestra de colores determinada, fieltrad con aguja o con agua y jabón para elaborar un muestrario narrativo.

Condicionantes:

Que el muestrario englobe la suma de los conceptos de forma, color y símbolo.

Material:

Lana, sustancias tintóreas y enseres para fieltrar.

Presentación:

En forma de archivo, poniendo de relieve las diferentes tonalidades y su carácter simbólico. Podéis añadir otros materiales o documentos que refuercen la investigación planteada y el muestrario resultante de la misma.

Actividad elaborada a partir de:

Cases Rodrigo, Irene, Grau Costa, Eulàlia y Porquer Rigo, Joan Miquel (2017). *Extractos y cuidados. Una ficha docente de «metodologías del descubrir»* [Folletín didáctico]. Barcelona: Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer Rigo e Irene Cases Rodrigo. Disponible en <https://goo.gl/VLAvKN>

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *D'estar per casa* (2016) de Aina Crespí Roig.

Enunciado:

Construid a partir de objetos que guarden relación con un lugar específico y con la experiencia vital particular en este espacio. Habitadlo.

Para hacerlo:

- Investigad el concepto alemán *Heimat* y reflexionad qué lugar, espacio habitable singular o plural identificáis como tal.
- A partir de esta reflexión auto-etnográfica, recoged objetos y/o elementos que os evoquen esta emoción, este sentimiento, esta experiencia vital.
- Desde una vertiente poética, crítica y/o reflexiva, pensad y cuestionaos binomios como por ejemplo: espacio público/espacio privado, espacio físico/espacio mental o espacio individual/espacio colectivo. Reflexionad de qué manera aquello que es *casa* –tanto física como conceptualmente– es *íntimo* a la vez que *compartido*.
- Trabajad con los diversos materiales para construir pequeñas piezas tridimensionales. En este punto es interesante trabajar/incorporar el concepto de arquetipo o módulo –de prestar atención a la forma–, para generar *diversidad* y *pluralidad* a la vez que *conjunto* y *cohesión*, retomando el vaivén que sugerían los binomios planteados y proponiendo maneras de entender el habitar.

Condicionantes:

Trabajad desde la reutilización, recuperación y reconstrucción de los objetos, empleando las técnicas más adecuadas para tratarlos. Prestad atención a la tipología de objetos y sus calidades materiales, en cómo estas y la manera de conjugarlos comunican y condicionan.

Proceso:

- Recoged el conjunto de reflexiones que vayan surgiendo en un mapa conceptual o cuaderno.
- Elegid, descartad, añadid. Conformad un archivo (físico, visual y/o gráfico), un muestrario o un inventario que recoja el conjunto de objetos, a modo de documentación y de evidencias reconocibles e identificables.
- Repensad y revisad el material generado teniendo en cuenta y proyectando el espacio expositivo, que debería contemplar: a) la pluralidad y multiplicidad de elementos (conjunto), que permite ocupar y extenderse (habitar) el espacio físico real; y b) la incorporación o no del archivo y del diálogo surge entre los diversos elementos y en la manera de colocarlos en un mismo espacio –diferente del que provienen–.

Material:

Objetos relacionados con el espacio de donde parte la reflexión y la idea (enseres domésticos, textil de hogar, elementos naturales...), y otros materiales necesarios para el desarrollo de esta idea y su adecuación al espacio expositivo.

Presentación:

En forma de instalación.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *La[vb]jandería* (2017) de Pablo Romero.

Enunciado:

Trabajad a partir de símbolos concretos, explorando sus implicaciones, sus interpretaciones y las ramificaciones que de ellos vayan surgiendo. Contempladlos como una misma imagen transformada a través de un calidoscopio

Para hacerlo:

- Haced una lista de 7 u 8 símbolos que sean frecuentes y contrapuestos, en el sentido de que sean representativos para unos y nada representativos para otros, pero que reflejen la identidad de distintos grupos culturales que os rodean.
- Buscad diferentes modos y materiales en los que suelen ser representados (texto, música, tela, objetos de recuerdo, chapas, elementos de decoración, medallas, monumentos, discos, bebidas, etc.).
- Indagad qué hay en escuelas, edificios oficiales, templos, casas, que pueda obedecer a lo anterior. ¿Habéis mirado bien en vuestro dormitorio? ¿Y en el recibidor de la yaya?

Condiciones:

No recopiléis emblemas. Recopilad reflexiones sobre la identidad.

Proceso:

- Documentad la evolución iconográfica de dichos objetos a lo largo del tiempo y si han sufrido cambios en su significado.
- Comparad los objetos recopilados entre sí y estableced similitudes y diferencias. Por ejemplo, la Virgen del Pilar puede significar lo mismo para determinadas personas que la Moreneta, pero en contextos diametralmente opuestos.
- Con los elementos anteriores, procurad hacer una síntesis que produzca un cuestionamiento y/o tergiversación de los significados para el receptor: ironía, parodia, duelo, descontextualización, reivindicación, etc.

Material:

Los materiales adecuados para lo que queréis expresar, pero que guarden cierta conexión con los que dichos símbolos suelen ser manufacturados.

Presentación:

Cualquier formato expositivo que permita la adecuada recepción del nuevo significado de la pieza o conjunto de piezas elaboradas. Desde la instalación hasta el «gabinete de curiosidades».

Material de referencia:

Ved el concepto de «reconstrucción cultural» aplicado a Japón y a China explorado por Takashi Murakami y Cai Guo Quiang (respectivamente). Ojead las series de trabajos *Los viajes* y *Crónica de Transición* (1977–1981) del colectivo Equipo Crónica.

Propuesta de trabajo:

A partir del proceso en la obra *Habitantes de Barcelona* (2017–) de Lucido Petrillo.

Enunciado:

Tomad el retrato de una personalidad célebre, real o ficticia, y modificadla sistemáticamente hasta hacerla irreconocible, hasta ocultarla en el anonimato.

Para hacerlo:

- Seleccionad una personalidad contemporánea bien conocida por el público general.
- Reproducid y multiplicad su retrato.
- Intervenid sobre las copias de forma que generéis nuevas identidades (humanas, no humanas o post-humanas) y dadles nombre.
- Deshacedos del retrato original, borrando el rastro y evitando conflictos legales.

Condiciones:

No enmascaréis, transformad. No conforméis, subvertid.

Proceso:

- Presentad las copias en forma de mosaico, en multitud, en el espacio.
- Superponed, decapad, añadid, deformad, cortad, cosed, pegad, reciclad, reutilizad...
- Ordenad y clasificad siguiendo criterios taxonómicos.

Material:

Los adecuados para cada procedimiento y técnica.

Presentación:

Como catalogación y clasificación de resultados, anónima.

Material de referencia:

Investigad, de forma fractal, el colectivo Anonymous, la figura de Banksy, los retratos de Francis Bacon y de Alberto García-Alix, las novelas de Irene Nemirovsky o la película *Acción Mutante* (1993) dirigida por Álex de la Iglesia.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Born from Chaos, en pie de guerra la niña callaba en la arena* (2016–2017) de Alicia Vogel.

Enunciado:

Cread vuestro propio refugio en forma de instalación.

Para hacerlo:

- Investigad el concepto japonés *Kintsugi*, destacando la idea de la rotura y de las heridas como parte transformadora de la propia historia vital, elementos que se convierten en fortalezas.
- Rebobinad vuestra propia biografía de manera consciente, incidiendo en los puntos de inflexión, enfatizando las sensaciones y emociones.
- Homenajead un momento trágico personal, colectivo, vivido o referenciado.
- Formalizadlo con la o las disciplinas que más se adecúen a las propias capacidades expresivas.

Condicionantes:

Traducid las grietas vitalicias en fortalezas emocionales, haciéndolas físicas en forma de espacio habitable o hermético, construyendo el propio refugio. Un refugio que alberga todas las formas y estados.

Proceso:

- Revisad el concepto de nomadismo contemporáneo, el nuevo nomadismo de individuos en tránsito constante –diaria, semanal o anualmente–, debido a la gentrificación urbana, la centralización de actividades como la educación post-obligatoria o el trabajo de subsistencia.
- Integrad la concepción del cuidado de las heridas y las fortalezas a través de la creación contemporánea.
- Conectad con el concepto de refugio y con el discurso de la instalación *Foc de llar* (2016–2017), de Sílvia Arenas, Guillermo S. Arquer, Albert Gironès, Alicia Vogel y Anna Vilamú; presentada en el marco de los festivales Lluèrnia de Olot (Girona) y Llum Barcelona.

Material:

Tened en cuenta las connotaciones y valores comunicativos y de significación que aporta cada material que escojáis y utilizéis. (Re)descubrid, apropiaos o cread recursos sonoros que puedan potenciar la parte más emocional y sensitiva; la música es un lenguaje universal que capta los estados más íntimos e introspectivos, así como los homenajes más monumentales. Pensad en el réquiem como composición musical que venera y enaltece a los muertos, pidiendo su descanso.

Presentación:

Cuidad la atmósfera general que desprende la instalación, haciendo que sea coherente con las sensaciones que queréis transmitir y que el espectador experimente.

Material de referencia:

Ved las siguientes sugerencias:

Careri, Francesco (2013). *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili

Perec, Georges (1999). *Especies de espacios*. Mataró: Montesinos

Siminiani, Elías León (Dir. y Guión) (2009). *El tránsito/The Commute*. 13 min. España: Elías León.

Disponible en <https://vimeo.com/11946502>

Actividad elaborada a partir de:

Camps Martínez, Alicia y Grau Costa, Eulàlia (2017). *Mis heridas son oro. Una ficha docente «metodologías del descubrir»* [Folletín didáctico]. Barcelona: Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer Rigo y Alicia Camps Martínez. Disponible en <https://goo.gl/ryL5Ub>

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Hacia el cementerio de las ofrendas* (2008) de Elisa Murcia Artengo.

Enunciado:

Trabajad el instante de «caída al agua»: la sensación de susto al caerse, el sobresalto de la frialdad repentina, el pavor del aliento contenido, el temor de la visión borrosa, la conmoción de la piel, la angustia agobiante.

Para hacerlo:

- Recordad distintas situaciones cotidianas donde suceda este principio de estado temporal de caída al agua. Buscad estudios científicos (médicos, psicológicos, deportivos) que versen sobre este estado.
- Registrad el tiempo de la acción –el instante– de forma que el espectador lo perciba como exacto.

Condicionantes:

La obra resultante tendría que poder participar en una exposición colectiva llamada «Tiempo acotado».

Proceso:

- Elegid el recurso artístico adecuado con objeto de fijar con exactitud el momento de referencia.
- Contemplad la posibilidad de realizar la obra en forma de serie o secuencia, si esto os ayuda a fijarla temporalmente.

Material:

El más adecuado en función de si vuestra propuesta es individual o colectiva.

Presentación:

Pensad en un título individual para vuestra propuesta o estableced uno que sea complementario al hilo conductor de la exposición colectiva.

Material de referencia:

Visionad el documental *Astral* (2016) dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara.

Propuesta de trabajo:

A partir del proceso en la obra *A_propia-Acción* (2009) de Manolo Fontiveros.

Enunciado:

Intercambiad una obra propia acabada por una ajena y apropiáosla.

Para hacerlo:

- Trabajad por pares –de individuos, de colectivos–.
- Acordad un código de cesión mutua de obra de vuestra elección –escrito, verbal, visual–.
- Intervenid la obra recibida y complementadla con vuestro lenguaje.
- Informad de la obra resultante y del proceso seguido a la otra mitad y viceversa.

Condiciones:

La huella de la autoría original debe estar latente en el resultado final.

Proceso:

- Revisad la terminología: «aura» (según Walter Benjamin), «*Creative Commons*», «*Copyediting*», «plagio» y «apropiacionismo».
- Intervenid en el original que recibáis con respeto, tratando de comprender el sentido que le dio su autor original.
- Cuestionad el momento en que el original ajeno recibido pasa a ser vuestro, el momento en que los lenguajes se entretelen.

Material:

Libre.

Presentación:

Pública, enfrentada con el original.

Material de referencia:

Ved el polémico y problemático modo de hacer de Sherrie Levine, Jeff Koons y Damien Hirst; u ojead el proyecto *Los Modlin* (2012) de Paco Gómez.

Propuesta de trabajo:

Trabajar la identidad y el binarismo de género a partir de la confección de una nueva indumentaria propia. Reflexionad sobre la función identitaria y cultural de la indumentaria, y sobre los estereotipos que nos devuelve reflejados.

Enunciado:

Confeccionad y diseñad, de manera comunitaria, vuestra propia ropa a partir de tejidos reciclados para cuestionar cómo se define el concepto de cuerpo y de género en el vestido.

Para hacerlo:

A partir de prendas de ropa recicladas:

- Tomad aquellas piezas que más os llamen la atención, o bien aquellas prendas de ropa que nunca os pondrías.
- Reflexionad sobre cuál era el uso de estas indumentarias antes de que fueran recicladas. Preguntaos qué tipo de identidades configuraban.
- Manipulad estas piezas para crear otras nuevas, de tal manera que deshagáis su significado original.

Condicionantes:

Entended la ropa como extensión del cuerpo. Obviad el concepto de marca y entrad en una dinámica de moda ética.

Material:

Ropa de segunda mano y kit de costura *low-cost*.

Presentación:

Hacedlo rodar. Buscad un sistema para poder recibir *feedback*.

Material de referencia:

Ved el trabajo de investigación sobre moda ética y sostenible de Elena Salcedo.

Propuesta de trabajo:

A partir de la obra *Entretejidas* (2015) de la artista Eva Santos.

Enunciado:

Estableced relaciones generacionales, creando un tejido simbólico que proporcione un espacio de relación interpersonal y de comunicación social, en donde se puedan desarrollar nuevos modos de apropiación del espacio y del tiempo convivencial y hacer del espacio arquitectónico un marco para la identidad colectiva y personal. Podéis basaros en los vínculos existentes a nivel social o en las interacciones vividas en primera persona y compartidas en el grupo.

Para hacerlo:

- Pensad en la identidad como herencia e interacción con personas de nuestro entorno.
- Analizad hechos o memorias de vuestras vivencias a nivel familiar o, más extensamente, en las relaciones humanas.
- Recordad escenas familiares, conversaciones con madres, padres, abuelas...
- Recoged ropas, tejidos en desuso y otros materiales para tejer y coser.
- Elegid un espacio para su puesta en común.

Condicionantes:

Entended la creación colectiva como proceso de relaciones humanas. Idead un proceso participativo y de colaboración.

Proceso:

A partir de lo expuesto, el grupo ha de generar su propio proceso de creación.

Material:

Ropa reciclada, personal o de personas cercanas. Agujas, imperdibles, hilos, tijeras, cuerdas...

Presentación:

Buscad un espacio público para poder instalar el tejido. Éste puede convertirse en alfombra, techo, manta, cubre-sillón e, incluso, vestido de nuevo. Al entenderse la obra como proceso de creación, ésta no se agota en su exposición: con ella pueden generarse nuevas relaciones y conversaciones.

Material de referencia:

Ved las obras *Womanhouse* (1971) y *Birth Project* (1980–85) de Judy Chicago, o *Burka* (2002) de Joana Vasconcelos. Investigad sobre el uso político-social de las arpilleras en Chile y en el resto de América Latina como medio de denuncia, de reivindicación y de terapia.

Propuesta de trabajo:

A partir del proyecto *Cabañas remiradas* (2017) de Aitor Climent.

Enunciado:

Construid cabañas a partir de material encontrado en una zona concreta del territorio. Una vez acabadas, reconstruidlas con la observación y dibujadlas como método de reflexión y de revisión.

Para hacerlo:

- Reproducid el proceso de trabajo del autor-paseador: andad, recolectad, construid y documentad.
- Generad, con vuestra acción, un cambio en la percepción del objeto en relación al lugar.
- Trabajad solitariamente o en conjunto.

Condiciones:

Utilizad material encontrado. Mantened el respeto por la naturaleza y planteaos nuevas percepciones del entorno. Tomad el dibujo como herramienta de documentación.

Proceso:

- Entended la cabaña como una construcción efímera, que vuelva a la tierra.
- Entended la construcción como un acto humano de habitar el territorio.
- Entended los dibujos como recuerdos, como testimonios, pero también como nacimientos.

Material:

Elegid materiales y enseres que os devuelvan momentos de vuestra historia (cultural, técnica, vital), como por ejemplo: materia vegetal del entorno inmediato, cordel de cáñamo, herramientas de corte, pinceles de fibras, papel de diferentes tipos de celulosas y tintas vegetales. Aprovechad la ocasión para descubrir la fabricación y uso de diferentes tintas naturales. Podéis incorporar otros elementos u objetos «encontrados».

Presentación:

En un espacio común –no necesariamente convencional–, para exponer y compartir los resultados. La presentación se tendría que complementar con un acto de celebración (chocolatada, calçotada, butifarrada) según tradición local y época del año.

Propuesta de trabajo:

Transposición de las técnicas del movimiento orgánico a la acción inicial del dibujo, del primer trazo en el papel en blanco.

Enunciado:

Estableced un diálogo expresivo a través del trazo gráfico como expresión última del movimiento generado por la emoción. Cread, a partir de una música consensuada, una relación directa con el movimiento del cuerpo y la expresión gráfica.

Para hacerlo:

- Investigad el concepto de movimiento orgánico y tomad consciencia de vuestro cuerpo y del espacio donde se mueve: centrad los ejercicios en la vivencia del recorrido del movimiento desde el centro a la periferia, liberando las tensiones que impiden la normal movilidad de las articulaciones, provocando la conexión cuerpo-mente. Prestad especial atención al centro de gravedad (la pelvis o cintura pélvica) y en su repercusión hacia otras zonas como la columna y las piernas. Fijaos en el trabajo de la cintura escapular y en la proyección de los movimientos de esta hacia la columna y los brazos. Por último, explorad los movimientos básicos del brazo: independencia segmentaria, sucesión articular y segmentaria, coordinación y disociación de segmentos, y coordinación y disociación entre ambos brazos.
- Ensayad con vuestras herramientas y soportes de dibujo, entendiéndolos como extensiones del movimiento de vuestro cuerpo, antes de escoger los medios definitivos.
- Elegid el lugar en el que se realizará la acción y la localización del soporte o soportes en el mismo. Podéis combinar distintos formatos, distribuidos simultáneamente en el espacio y en el tiempo.
- Seleccionad los tiempos y los ritmos con los que queréis trabajar y buscad o componed una música adecuada.

Condicionantes:

Exaltad el concepto de escucha como elemento principal.

Proceso:

- Calentad y tomad consciencia del cuerpo.
- Escuchad la música.
- Comenzad a trazar desde el centro del cuerpo.

Material:

Experimental.

Presentación:

No hay que presentarlo, hay que vivirlo.

Material de referencia:

Ved el trabajo de la bailarina Àngels Margarit y de la Compañía Mudances, el espectáculo flamenco *Caída del cielo* (2017) de Rocío Molina, la obra gráfica de los artistas Robert Schad, Erwin Bechtold o Eduardo Chillida; la percepción de distintos registros superpuestos en un mismo espacio –la deambulación en el espacio de interrelación con el espectador– de Cy Twombly; o el proyecto *Naissance à Rebours* (2017) de Bill Viola.

Propuesta de trabajo:

A partir de un bio-territorio contextual.

Enunciado:

Experimentad la metodología de trabajo de campo, de uso habitual en las ciencias naturales –biología, geología, ciencias ambientales–, en la creación artística. Recolectad intuitivamente materiales susceptibles de ser potencialmente materiales artístico-plásticos y proponed con ellos una obra.

Para hacerlo:

- Como la obra puede pertenecer a cualquier ámbito (pintura, escultura, instalación, *performance* o acción, grabado, estampación textil, moda, etc.), poned atención a aquellos elementos que encontréis a vuestro paso y escoged los que os indiquen posibilidades de trabajo.
- Poned mucha atención en vuestro «hacer». Tened en cuenta la siguiente reflexión del escultor italiano Luciano Fabro (1985) sobre el tipo de mirada:
«Quien quiera hacer se pone en seguida en movimiento y puede empezar a hacer partiendo de cualquier cosa. El punto de partida es indiferente, es el modo en que se desarrolla lo que califica después su hacer. ... Las cosas se pueden mirar porque se quieren coger, usar. ... Distinta es la *mirada del deseo* ... la *mirada de la situación* ... la *mirada de superficie*. ... Otra mirada es la *del pollo*, una mirada que por un lado tiende a demostrar el desinterés hacia las cosas y por otro tiende a simular que detrás hay un pensamiento sobre cosas mucho más importantes. ... La mirada del cómo hacer es precisa, independientemente de la cosa sobre la cual se apoye.» (p. 58–60)
- Recolectad con sumo cuidado y respeto por el entorno aquella materia o materias que creáis necesarias.
- Analizad, ordenad y clasificad lo recogido. Podéis establecer notas escritas sobre los posibles usos de cada elemento. Buscad un criterio de almacenaje y ejecutadlo.
- Organizad un espacio adecuado donde llevar a cabo un rastro o mercadillo. Disponed en él todas vuestras recolecciones clasificadas e intercambiadlas con los otros participantes de la actividad mediante trueque.
- Decidid intuitivamente la estrategia transformadora de la materia prima y de los elementos adquiridos para elaborar una obra individual que presentar a la sociedad.

Condicionantes:

Ceñíos a una manera de mirar.

Material:

El propio del naturalista: bolsas y envases con tapa, martillo de geólogo, tijeras de poda, cedazo, cazamariposas, guantes recios de jardinero, guantes ligeros de látex, gafas de seguridad de protección ocular, ropa campera y botas, sombrero, petate, cesto, linterna, paraguas o impermeable, avituallamientos, botiquín, cantimplora con agua...

Presentación:

En sociedad, compartiendo vuestra experiencia y vuestra mirada individual, y realizando un debate público.

Material de referencia:

Fabro, Luciano (1985). [Sin título]. En Gianelli, Ida (Comp.), *Del Povera a 1985* [Catálogo de exposición artística], 58–69. Expuesta en Palacio Velázquez/Palacio de Cristal, Madrid, 24 enero–7 abril 1985

Propuesta de trabajo:

A partir de la relectura de una mitología dada, generar una nueva visión de la misma adaptada para todos los públicos.

Enunciado:

Cread un personaje mitológico desde la cultura popular más cercana.

Para hacerlo:

- Buscad documentación que os ayude a comprender y a conocer vuestra mitología autóctona y comparadla con otros referentes bibliográficos, filmográficos y artísticos contemporáneos.
- Desarrollad una cartografía donde podáis concretar las características físicas, ideológicas y emocionales del personaje y del lugar al que pertenece.
- Imaginad el aspecto, personalidad y puesta en escena del personaje mitológico.

Condicionantes:

Es necesario trabajar en grupo. El personaje se debe mostrar a un público concreto, preferiblemente de educación infantil o primaria. La interacción del público respecto a la pieza presentada es indispensable.

Material:

Libre.

Presentación:

La obra debe ser interpretada a través de una acción artística, una puesta en escena teatral o una performance interdisciplinar.

Material de referencia:

Ved alguna película de Studio Ghibli, especialmente *Mi vecino Totoro* (1988); leed algún cuento de Michael Ende o de Terry Pratchett, o consultad la obra de artistas como Anne y Patrick Poirier, Charles Simmonds, Perejaume o Thomas Schütte.

