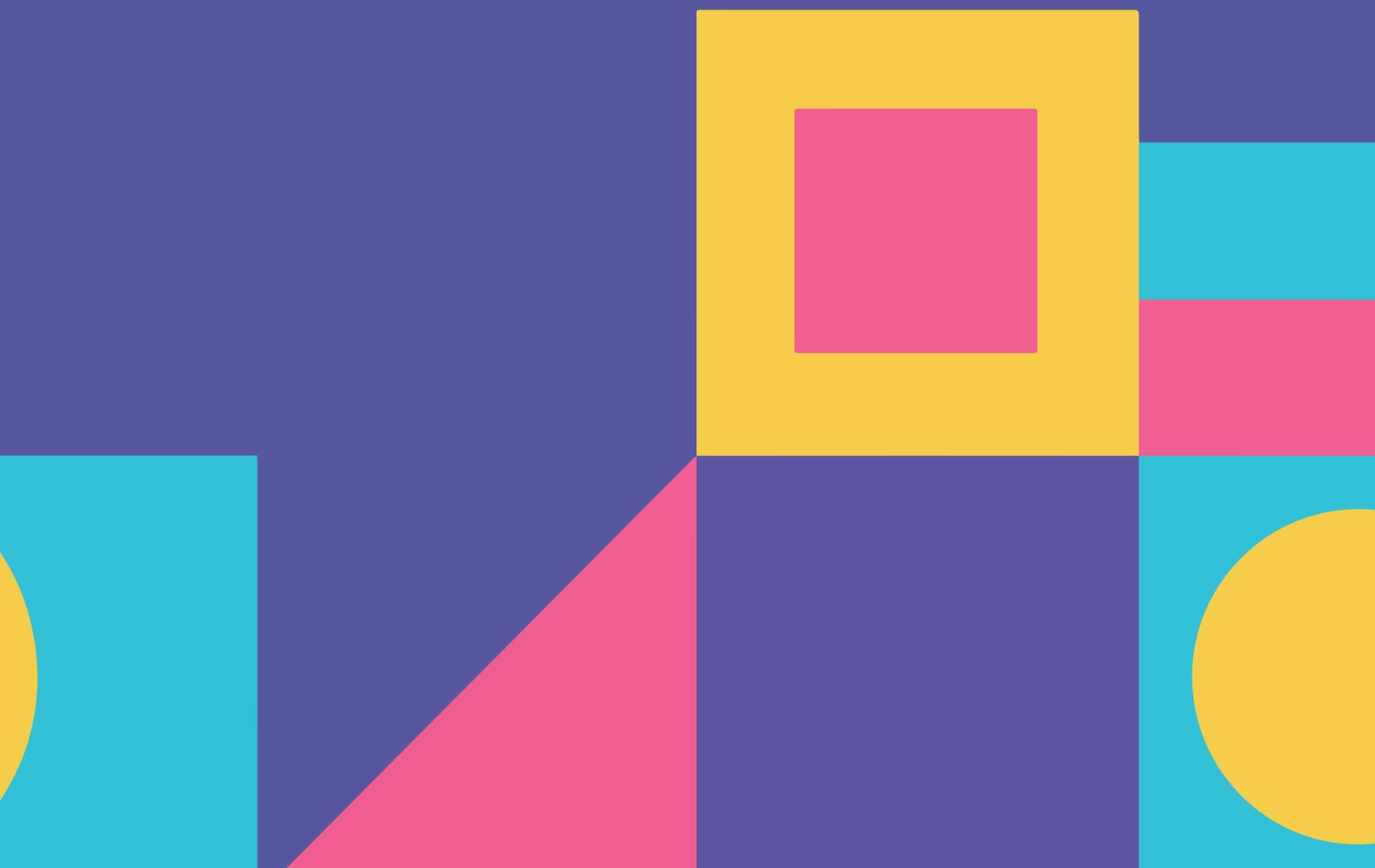

PREMIOS ARTE Y COMPROMISO - 1º EDICIÓN

DOSSIER "MEMORIAS DE LOS PROYECTOS PREMIADOS"

Premios arte y compromiso - 1ª edición . Dossier “Memorias de los proyectos premiados”

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España.

Copyright: Los/as autores/as.

Dirección General de Universidades de la Consejería de Transformación económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.

Coordinación de la edición: Servicio de Extensión Cultural. Unidad de Políticas Sociales, Igualdad y Cultura. Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.

Correcciones: Rocío Santiago. Creo Comunicación

Diseño y maquetación: Israel Martos.
Tipográfico. Diseño gráfico y editorial.

Impresión: Gandulfo Impresores S.L.

Con el apoyo y la financiación de: Dirección General de Universidades de la Consejería de Transformación económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.

01	Primer premio: "MUJEREANDO. INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL A TRAVÉS DEL TEATRO", presentado por Carmen Tamayo Leo	5
02	Segundo Premio: "ARTE(IN)VISIBLE. ESPACIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA", presentado por Livia Guillen Casañ y Felicia Puerta Gómez	25
03	Tercer Premio: "MÁS QUE UN PUNTO EN EL MAPA: INICIATIVAS COMUNITARIAS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CON EL GRUPO DE BARRIO 2.0, presentado por M ^º Isabel Moreno, Pilar Soto y María Martínez	47

01

Mujereando innovación cultural y social a través del teatro

1. INTRODUCCIÓN

Mujereando es un proyecto que surgió en 2013 para abordar desde una perspectiva de género el problema del sinhogarismo y, al mismo tiempo, el acceso a la cultura de este colectivo de mujeres. Se trata de un proyecto genuino y único que utiliza el teatro como herramienta terapéutica y de transformación personal y social. Todas sus obras nacen de la creación colectiva y con ellas consiguen no dejar indiferente al espectador, a la vez que se van empoderando para poder comenzar procesos de inserción sociolaboral.

El teatro significa para ellas un espacio donde se sienten protegidas y donde pueden ser absolutamente libres para desarrollar su creatividad. Es un lugar desde donde parten hacia su potencial, para ir descubriendo y trabajando sus bloqueos, miedos, vergüenzas y todo aquello que no les permite expresarse en su estado puro. Teatro de, por, y para las mujeres. Un sistema que les facilita actuar en la ficción del teatro para transformarse en sujetos activos de su propia vida. El teatro como instrumento terapéutico, como herramienta para visibilizar a un colectivo que se presenta como invisible para gran parte de la sociedad y teatro como instrumento de denuncia y de transformación social. Teatro de, por y para las mujeres sin hogar.

El 2020 ha sido un año complejo para todas, debido a la pandemia mundial que estamos sufriendo y que está condicionando la vida de todos. Pero, a pesar de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, la incertidumbre, el miedo, etc., desde el proyecto Mujereando nos hemos ido adaptando con mucho ingenio y creatividad a cada situación que ha ido surgiendo para que el proyecto continuara, ya que entendemos que ahora, más que nunca, las mujeres sin hogar necesitan estar acompañadas, atendidas y el teatro presente en sus vidas.

2. PROCESO CREATIVO NUEVO

En febrero, tras un mes de preparación por parte de la técnica del proyecto, se inició un nuevo proceso creativo en torno a la palabra HOGAR, en el que han participado 9 mujeres en exclusión social severa, de las cuales 5 son nuevas en el proyecto y la primera vez que tienen contacto con el teatro y 4 veteranas.

El proceso creativo comenzó indagando en qué significaba para cada una de las mujeres que forman parte del proyecto en este momento la palabra HOGAR. También se inició un recorrido por las diferentes casas por las que han pasado o han habitado, que no siempre han sido hogares, trabajando de este modo la memoria sensorial y

cognitiva. Escribiendo recuerdos vividos en cada una de esas casas. Recordando de manera minuciosa las diferentes llaves que abrían las puertas de esos lugares, los objetos importantes que había en cada una de ellas, los olores, fotografías, música...

Este año, debido a la pandemia, el proceso creativo ha ido más lento de lo habitual, ya que, aunque hemos estado trabajando de manera *online* durante 12 semanas que duró el confinamiento por el grupo de WhatsApp que tiene la compañía, a través del cual se enviaron semanalmente 2 ejercicios que ellas debían compartir con el resto por esta aplicación, los cuales consistían en audios, textos, imágenes, música, etc., lo cierto es que no ha sido tan fluido y tan productivo como cuando nos vemos presencialmente. Creemos que eso es debido a no poseer un ambiente apropiado para la creación, el no poder realizar ejercicios corporales, vocales y disponer de música y un contexto propicio. De todas formas, más de 50 textos han sido los realizados en el periodo de confinamiento y otros 40 trabajos en formato de imágenes y música que han compartido 6 de las 9 mujeres que han formado parte del proyecto este año, ya que tres de ellas no disponían de móvil con internet y, aunque se las llamaba por teléfono para indicarles los diferentes ejercicios, es cierto que su implicación ha sido menor y que hasta que no hemos podido vernos no hemos podido obtener los textos que han trabajado.

El año ha finalizado con la creación completa del texto de la nueva propuesta teatral, la cual hemos titulado «**Llaves**». Una dramaturgia que se encuentra en pleno montaje, ya que posee largos

textos que las mujeres que forman parte del elenco están estudiándose con bastante dificultad, lo cual, junto con la pandemia, está ralentizando el estreno de la nueva propuesta, que supera los 45 minutos y que está bastante avanzada. Se prevé que vea la luz antes de que finalice el 2021.

En este nuevo proceso creativo en el que han participado mujeres que nunca anteriormente habían estado en contacto con el teatro, junto con otras compañeras que llevan algún tiempo formando parte del proyecto, ha sido muy interesante ver cómo las veteranas guiaban en el proceso a las nuevas compañeras, cómo las animaban a soltar lastres a través de sus historias de vida, a que no tuvieran miedo, a que se dejaran fluir, a motivarlas contándoles su propia experiencia con el teatro y cómo este les había cambiado la vida. Ha habido mucha empatía por parte de las veteranas hacia las nuevas componentes del grupo, a las que han acompañado desde el primer día para que se sintieran arropadas y parte importante e imprescindible del grupo, a pesar de los momentos tan difíciles vividos y las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado para poder seguir adelante con el proyecto. Ellas han hecho que todo sea fácil y han quitado peso y ayudado a la directora para que todo fluyera. También es importante mencionar cómo las veteranas les han transmitido todos los conocimientos anteriormente adquiridos y cómo todas ellas han hecho hincapié en lo que más las ha ayudado, el compromiso que implica para ellas el formar parte del proyecto y la responsabilidad que les supone hacer de altavoz de todas las mujeres sin hogar, altavoz vital para el colectivo y que consiguieran gracias al TEATRO.

3. ACTUACIONES REALIZADAS

Antes de comenzar el 2020 hicimos una previsión de 4 actuaciones en el año, pero, debido a la gran repercusión generada en los medios de comunicación, recibimos a principio de año ofertas de diferentes lugares de España e instituciones, llegando incluso a ser admitidas en el Catálogo de Actividades Culturales 2020-2021 de la Fundación Provincial de Cultura de Cádiz. Pero la pandemia ha afectado muy negativamente sobre muchas de las ofertas recibidas, ya que numerosos actos culturales se han tenido que suspender. A pesar de todo, hemos realizado 7 actuaciones con dos de las propuestas que tiene la compañía: «Invisibles» y «El Quejío de una Diosa».

Las nuevas componentes han creado nuevos textos y se han aprendido partes que realizaban compañeras que ya no están en el proyecto y han actuado por primera vez.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El 12 de febrero participamos en una jornada que se realizó en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid con el título «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Educación desde un Enfoque Interseccional».

Con la actuación de Mujereando se clausuró esta jornada, que duró tres días. La obra que se llevó a cabo fue «INVISIBLES» y, tras la realización de la misma, se dio paso a un coloquio con el público, el cual hizo muchas preguntas interesantes que las actrices fueron respondiendo.

Las críticas recibidas fueron muy buenas, al igual que el trato recibido por parte de los organizadores y el público asistente, el cual superaba las 300 personas, según nos indicaron desde la organización.

SALA EL CACHORRO EN SEVILLA

El 24 de febrero nos invitaron a participar en un proyecto europeo sobre teatro de lo oprimido en el que participaban Francia, Italia, Portugal y España. En España la entidad socia del proyecto fue la Fundación Liberación. Tras hacer diferentes actos por Sevilla con los socios del proyecto que acudieron a nuestro país, Mujereando cerró el proyecto con la actuación de «Invisibles» en la Sala del Cachorro, ubicada en el barrio de Triana.

Mencionar que ese día la sala se llenó y hubo muchas personas que no pudieron ver la actuación por falta de aforo, el cual era de 100 butacas.

Tras la actuación se dio paso a un coloquio con el público presente, el cual fue muy interesante, ya que las personas que vinieron de los países invitados tenían mucha experiencia en teatro social y compartieron con nosotras críticas bellas y muy constructivas que nos empoderaron y nos llenaron de energía para continuar creando y creciendo como compañía.

IES LAS CUMBRES EN UBRIQUE, CÁDIZ

El 5 de marzo fuimos invitadas al IES Las Cumbres, situado en Ubrique, un pueblo de la sierra gaditana.

Ese día el centro organizó una actividad especial para todo el alumnado del mismo, con el que querían celebrar el Día Internacional de la Mujer. Ese día y en horario de mañana realizamos dos pases de la obra «INVISIBLES» con coloquio posterior tras cada pase.

Fue muy emotivo para nosotras ver la reacción de un público adolescente, que se levantó de golpe y nos aplaudió más de 5 minutos seguidos. Muchos de ellos tenían dificultad para realizar preguntas en el coloquio de después, debido a la emoción que les envolvía. Por parte de la directiva y profesorado del centro nos comentaron que nunca habían visto a los alumnos tan implicados y emocionados. Por nuestra parte era la segunda vez que actuábamos ante un público de esa edad y de nuevo nos sorprendió el respeto y el cariño recibido por parte de ellos. Entre los dos pases asistieron 500 personas.

AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE, CÁDIZ

El 5 de marzo por la tarde tuvimos otra actuación en un municipio muy cercano a Ubrique, El Bosque.

Desde el área de Igualdad del ayuntamiento contactaron con nosotras tras enterarse de que íbamos a ir a Ubrique a actuar. Estaban muy interesados en que ese mismo día y con motivo del Día Internacional de la Mujer realizáramos alguna de nuestras propuestas.

Al igual que en Ubrique, realizamos «Invisibles», ya que el salón de actos de la localidad no disponía de los medios necesarios para poder reali-

zar «El Quejío de una Diosa». Las protagonistas hicieron un pase muy emotivo, al igual que en la mañana.

Muchas de las personas que acudieron eran padres y madres de alguno de los alumnos que vimos por la mañana en el instituto. Comentaron que sus hijos habían llegado impactados a casa y muy emocionados y que les habían dicho que por favor vinieran a vernos, hecho que a nosotras nos emocionó mucho; nos parece de gran valor que generaciones diferentes muestren el mismo interés, empaticen y se emocionen con un tema tan complejo como es la violencia de género ejercida sobre las mujeres y sobre la realidad de las mujeres sin hogar.

El público asistente fue de unas 100 personas aproximadamente. Acudieron no solo de El Bosque, sino de otros pueblos cercanos como Ubrique, Benaocaz, Grazalema y Prado del Rey.

PARQUE MAGALLANES DE SEVILLA

El 2 de octubre formamos parte de un macroproyecto europeo de teatro comunitario que se celebró en Sevilla. Mundo Magallanes-El Cano fue un proyecto global de artes escénicas, en torno al quinto centenario de la circunnavegación de Magallanes, en el que participaron diez maestros de los cuatro continentes que recorrió la expedición y diez colectivos de la ciudad, varios de ellos en riesgo de exclusión social, como fue el caso de Mujereando.

El proyecto se ejecutó durante todo el mes de septiembre. Nosotras representamos a Argentina

y la profesora que nos dirigió, natural de este país, nos enseñó una coreografía de la tribu de los incas. El 2 de octubre este proyecto finalizó con la representación de las danzas en el Parque Fernando Magallanes de Sevilla, en el que participaron más de 80 actores y actrices de diferentes colectivos ante más de 200 personas que asistieron como público.

VIENTO SUR TEATRO EN SEVILLA

En la sala de Viento Sur Teatro, situada en el barrio de Triana, nos programaron para actuar el 13 de marzo, mes dedicado a historias y creaciones de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Pero debido a la pandemia se tuvo que suspender, ya que justo el 14 de marzo nos confinaron. No obstante, se pudo realizar el 3 de octubre con todas las medidas de seguridad y con un aforo reducido a la mitad.

La obra que realizamos fue «El Quejío de una Diosa» y conseguimos completar el aforo permitido, que era de 80 personas.

TEATRO HOGAR VIRGEN DE LOS REYES EN SEVILLA

Con motivo de la Semana de Personas Sin Hogar, y dentro de la programación de actividades que organiza el ayuntamiento, Mujereando actuó el día de la gala de inauguración cerrando el acto con la obra «Invisibles».

Al acto acudieron 150 personas, que era el aforo máximo permitido, y entre las personas galar-

donadas ese día por su trayectoria y capacidad de superación se encontraba nuestra compañera Rosa, la cual ha hecho un proceso personal de recuperación muy positivo y hoy por hoy se encuentra en un piso de reinserción social estable y lleva más de dos años sin consumo activo.

4. PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

- 9 mujeres en situación de exclusión social severa.
- Directora del proyecto.
- 5 voluntarios:
  - 1 producción.
  - 1 diseño gráfico y fotografía.
  - 1 vestuario.
  - 1 atrezzo.
  - 1 peluquería y maquillaje.

Nueve han sido las mujeres que han participado en el proyecto y que han sido atendidas y acompañadas este año, de las cuales seis han realizado las actuaciones y han estado de manera activa en el proceso creativo, mientras que la presencia de tres de ellas ha sido más escasa debido a problemas de salud y por circunstancias personales. Aun así, han sido atendidas por la técnica y se ha llevado a cabo con ellas también un acompañamiento e intervención, y además han participado en las actividades extraordinarias que se han rea-

lizado a lo largo del año, en las que han tenido acceso a la cultura y han podido hacer uso de espacios normalizados.

5. OBJETIVOS ALCANZADOS

De las 9 mujeres que este año han pasado por el proyecto, mencionar que el balance es muy positivo, ya que muchas de ellas han mejorado su situación habitacional según escala Ethos y en el plano emocional están más estables y empoderadas.

Durante todo el año y cada semana se han realizado sesiones de teatro con las participantes del proyecto y se ha iniciado un nuevo proceso creativo, a través del cual han podido trabajar su creatividad sin competencias ni juicios de valor; se han podido sentir libres para ir descubriendo y trabajando sus bloqueos, miedos, vergüenzas, etc. Han tomado conciencia de su propio yo y han trabajado a fondo toda su parte emocional, muy dañada por los sucesos traumáticos que han vivido, así como potenciando el autoconocimiento y desarrollando habilidades con el teatro de la mano.

En general el grupo está muy consolidado, el vínculo entre ellas es cada vez más fuerte y el apoyo de unas con otras enorme. No existe rivalidad entre ellas, cosa impensable al principio, y existe mucha comunicación y madurez grupal, que se está viendo reflejado en el proceso creativo que estamos desarrollando.

Este año hemos observado cómo el vínculo entre las participantes es mucho mayor y cómo se sien-

ten más fuertes y seguras. Se respira un sentimiento de pertenencia muy grande y se ve en el grupo a una «tribu» que se cuida y se apoya en todo momento. A pesar de las dificultades que el año nos ha traído debido a la pandemia, a lo que hay que sumarle enfermedades graves que ha sufrido alguna de las participantes, el grupo ha estado a la altura de las circunstancias, con toma de decisiones muy acertadas en momentos muy críticos, así como mucha autonomía por parte de cada una de ellas.

Además, las actuaciones y actividades extraordinarias, como el estreno del documental que ellas han protagonizado, han sumado mucho en el proceso de empoderamiento de cada una de ellas. La gran repercusión mediática, el tratamiento positivo por parte de la crítica y el reconocimiento público que han vivenciado las ha dignificado como personas.

En los encuentros teatrales se ha generado un espacio propicio para que cada una de ellas diera rienda suelta a sus deseos, fantasía, emociones, sueños... Se ha realizado un trabajo intenso de memoria sensorial y cognitiva apoyado en todo momento por un acompañamiento cercano en el que las participantes han podido conectar con episodios olvidados y potenciar más el autoconocimiento, así como del resto de compañeras.

En cada sesión se ha trabajado, a través de diferentes dinámicas, tanto la voz, el cuerpo y la escritura como la creatividad. Además, este año el grupo ha participado en un proyecto europeo de teatro comunitario, en el que han recibido clases de profesores internacionales de los que han

aprendido mucho, y además han asistido a diferentes representaciones de teatro de otras compañías, de las cuales también se han nutrido.

Han hecho uso de espacios normalizados de la ciudad y han compartido experiencias con otras mujeres con realidades diferentes de la que se han alimentado, han disfrutado, se han sentido parte de un grupo y han sido libres para crear en un espacio sin prejuicios.

El acompañamiento grupal e individual ha sido constante debido en gran parte a la pandemia, la cual ha puesto de manifiesto que había que estar más presentes, si cabe, que nunca, porque la situación lo requería. Ante los momentos tan difíciles vividos en el confinamiento total, el teatro ha sido una tabla de salvación para estas mujeres, las cuales, a través de ejercicios de escrituras, *collage*, música, vídeos, etc., que compartían a través de un grupo de WhatsApp, podían sacar hacia fuera sus miedos, inseguridades, rabia..., canalizando de ese modo las emociones y tomando el control de sí mismas. La pandemia ha puesto de manifiesto la gran herramienta terapéutica que es el teatro, ya que, ante momentos de crisis, las mujeres que forman parte del grupo se han visto más seguras que nunca, más fuertes, han tomado decisiones importantes sin dudas... Algo que incluso ellas mismas, según verbalizan, no creían que serían capaces de hacer.

En los ensayos es raro el día que alguna de las participantes ha faltado, la puntualidad es grande, al igual que el compromiso que muestran todas. El teatro es algo que las está ayudando mucho, y les hace tanto bien que lo

verbalizan constantemente. Se enorgullecen de formar parte del proyecto y desean con fuerza poder contar al mundo sus historias y que las personas conozcan a través de sus actuaciones y testimonios la realidad que sufren las mujeres sin hogar.

Al mismo tiempo, el afianzamiento de la compañía ha conseguido llegar a un público amplio, sensibilizando y dando a conocer la realidad que sufren las mujeres sin hogar. Se ha alcanzado un gran impacto en un público heterogéneo, universidades, institutos y público en general. Incidir en que la gran repercusión que ha tenido el estreno del documental dentro y fuera de nuestras fronteras ha ayudado mucho para visibilizar la realidad de las mujeres sin hogar y acabar con los estigmas que existen hacia las mismas.

Este año se han realizado 7 actuaciones en diferentes ciudades de España. Cuatro actuaciones en Sevilla, una en Madrid y dos en la provincia de Cádiz.

También han asistido a ver como espectadoras 3 propuestas teatrales. Se han dado tres conferencias en congresos y encuentros y se ha realizado el estreno del documental en el que las mujeres han participado y han podido vivenciar experiencias inolvidables y únicas. También han hecho uso de espacios normalizados y de gran relevancia del mundo de la cultura sevillana.

6. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

PRESENTACIÓN DEL TRÁILER DEL DOCUMENTAL MUJEREANDO. EL QUEJÍO DE UNA DIOSA

El 23 de enero se hizo la presentación del tráiler del documental *Mujereando. El Quejío de una diosa*, en el espacio Santa Clara. Al acto acudieron 7 de las mujeres protagonistas del documental.

El acto fue muy emocionante y emotivo, ya que por primera vez veían algunas de las imágenes del documental y también se realizó la presentación del cartel del documental. Tras la presentación del tráiler y del cartel se dio paso a un coloquio en el que ellas explicaron cómo habían vivido la experiencia de rodar una película, qué había supuesto para ellas, qué esperaban del documental, etc.

SALA TNT MARAT/SADE

El 1 de febrero la sala TNT de Sevilla nos invitó a asistir a ver la obra *Marat/Sade*, una propuesta de la compañía Atalaya que ha sido galardonada en numerosas ocasiones. Acudieron 8 mujeres y a todas les gustó la propuesta y disfrutaron mucho, tanto del espectáculo como de la jornada en general, ya que tras la actuación se marcharon todas a cenar juntas y compartir sensaciones y opiniones de lo que habían visto.

FESTIVAL ÉTICO EN LA SALA TNT

El 22 de febrero acudimos al festival ETICO que organiza la sala TNT de Sevilla, donde ellas habían

actuado el año anterior, para ver la propuesta de la Escuela Municipal de Úbeda «Ricardo Iniesta» que representaban la obra «Esperando a Godot». La compañía está formada por personas con diversidad funcional. Las mujeres valoraron mucho el esfuerzo de los actores y actrices y participaron en el coloquio posterior a la representación, en el que compartieron reflexiones muy interesantes y de gran valor. Al evento acudieron 7 mujeres.

El 23 de febrero de nuevo acudimos al festival ETICO para ver la obra «Caminando Juntas», una obra llevada a cabo por mujeres del medio rural de Jaén. Este proyecto quiere visibilizar y poner en valor la identidad de las mujeres y vecinas de los pueblos de la comarca de Jaén. Llevaron a escena cuatro propuestas creativas con las que conectaron simbólicamente expresiones colectivas vestidas de feminidad, otorgando a las mujeres el protagonismo que les corresponde como transmisoras y herederas de la identidad cultural de la provincia de Jaén.

Las 7 mujeres que acudieron a ver la obra se identificaron mucho con las protagonistas y actrices y salieron de la sala muy motivadas, a la par que removidas y con una mirada crítica y opiniones de gran calado y peso.

CONFERENCIA PARA AMNISTÍA INTERNACIONAL

El 18 de junio, la técnica del proyecto, Carmen Tamayo, realizó una conferencia en la Casa del Libro de Sevilla organizada por Amnistía Internacional bajo el título «La Calle también tiene nombre de Mujer», en la que Carmen hizo una radiografía de la situación que sufren las mujeres

sin hogar y también visibilizó el proyecto *Muje-reando* y todos los objetivos que estamos alcanzando a través de él. La conferencia fue seguida en *streaming* por más de 200 personas de diversos lugares de nuestro país.

ESTRENO DOCUMENTAL FESTIVAL DE SEVILLA

El 7 de noviembre se estrenó el documental en la sesión Panorama Andaluz del Festival Internacional de Cine de Sevilla. La proyección tuvo lugar en el Teatro Alameda.

Ese día por la mañana, las recogió un coche oficial del festival y las llevó a Marqués de Contadero, donde tenía lugar una rueda de prensa y una sesión de fotos. Tras terminar la sesión y varios reportajes para diferentes programas de televisión, el coche oficial las llevó a la peluquería, donde las maquillaron y peinaron. Al mediodía comieron todas juntas y posteriormente se fueron a descansar un poco.

Desde la noche anterior, 4 de ellas se hospedaron en el hotel San Gil de Sevilla, ya que no queríamos que esos días ninguna durmiera en la calle ni en los albergues y deseábamos que disfrutaran de una experiencia única e inolvidable.

Por la tarde noche de nuevo un coche oficial las recogió a todas y las llevó al teatro, donde las esperaban multitud de personas y fotógrafos. Tras pasar todas por *photocall*, se las ubicó en el patio de butacas, donde tenían sus asientos reservados.

Estaban todas muy nerviosas, pues era la primera vez que se iban a ver en la gran pantalla. El visio-

nado fue muy emotivo y emocionante para ellas. El público les regaló más de 10 minutos de aplausos. Se le hizo entrega a cada una de ellas de un regalo y luego participaron en un coloquio posterior, donde apenas podían hablar de lo emocionadas que estaban. Según palabras de todas ellas, fue un día inolvidable y mágico, donde el cine las había dignificado. A la presentación solo faltó una de las mujeres, que está alojada en una residencia de la tercera edad y por las medidas COVID no la dejaron asistir, y la compañera que falleció en julio.

A todas ellas desde la entidad se les compró ropa y calzados, para que fueran presentables al estreno y para ampliar su armario, ya que apenas cuentan con ropa para vestir.

HERSTORY, EL RELATO DE ELLAS

El 11 de noviembre Carmen Tamayo participó en un encuentro que organizó el Festival de Cine de Sevilla con la palabra «herstory» en el título, un término acuñado en oposición a *history* (*history*), como manera de reivindicar esa parte de la historia invisibilizada por la mentalidad patriarcal. Así titularon a una serie de encuentros que traían al frente «el relato de ellas» a través de las directoras presentes en su programación, que contaron mediante sus películas las vidas de otras mujeres.

Carmen aprovechó el espacio para hablar y visibilizar la realidad de las mujeres sin hogar. Además, al encuentro acudieron las protagonistas del documental, las cuales intervinieron y hablaron de la experiencia que ha supuesto para ellas ro-

dar una película. Contaron vivencias personales e interactuaron con el público, que les hizo muchas preguntas.

CONGRESO INTERNACIONAL INNOVACIÓN SOCIAL V CENTENARIO MAGALLANES-EL CANO

Entre los días 18 y 20 de septiembre se celebró en Sevilla un congreso internacional en el que se reunió en la capital andaluza a una treintena de expertos internacionales de primer nivel especializados en innovación social.

El elenco de participantes tuvo un denominador común: todos ellos han sido capaces de convertir en soluciones reales sus ideas de innovación social en empresas, fundaciones, instituciones y redes colaborativas públicas y privadas. En este congreso fue invitada como ponente Carmen Tamayo, técnica del Proyecto, porque se considera a *Mujereando* proyecto referente y pionero dentro de la innovación social y cultural.

7. IMPACTO DEL PROYECTO

- 1440 personas alcanzadas como público asistente a las actuaciones.
- 7 actuaciones.
- 3 participaciones en charlas y ponencias.
- 800 personas alcanzadas como público a las charlas y ponencias.
- 3 asistencias para ver obras de teatro.
- 1 estreno de tráiler documental *Mujereando*.
- 1 estreno documental *Mujereando* Festival Europeo de Cine de Sevilla.
- Proyección del documental en 8 festivales nacionales y otros 8 internacionales.

FECHA	MEDIO	ENLACE
12/10/20	Canal Sur	https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1639653.html
11/03/20	Canal Sur	https://www.youtube.com/watch?v=n2szGXMLWtM
23/02/20	El Correo de Andalucía	https://elcorreoweb.es/sevilla/importa-mas-alojar-a-millones-de-turistas-que-a-700-personas-en-la-calle-sin-hogar-DA6376511
26/12/20	Eldiario.es	https://www.eldiario.es/cultura/teatro/mujeres-hogar-victimas-violencia-machista-forman-parte-mujereando-grupo-teatro-hecho-documental_1_6523774.html
25/11/20	Rtve	https://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-sin-hogarismo-violencia-genero-tiempos-covid-25-11-20/5724389/
09/02/20	Rtve	https://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera-en-radio-5/artesfera-radio-5-mujereando-quejio-diosa-09-02-20/5510907/
04/02/20	Rtve	https://www.rtve.es/alacarta/audios/por-tres-razones/mujereando-el-quejio-diosa-pelicula-2020-02-04t19-27-365971339/5502418/
02/09/20	SER	https://cadenaser.com/emisora/2020/09/02/radio_sevilla/1599042530_138054.html
18/09/20	Europa Press	https://www.europapress.es/andalucia/magallanes-elcano-01219/noticia-espadas-consul-portugal-presidente-chg-inauguran-congreso-viernes-20200918055132.html
30/09/20	ICAS	https://icas.sevilla.org/noticias/mundo-magallanes
18/09/20	Acciona Cultural	https://accionapd.com/tag/innovation/
30/09/20	Sevilla Actualidad	https://www.sevillaactualidad.com/cultura/159223-teatro-gratuito-para-conmemorar-la-primer-vuelta-al-mundo-de-magallanes/
18/09/2020	Acciona Cultural	https://culturalengineering.accionacultural.com/blog/blog-masonry/
30/09/20	20Minutos	https://www.20minutos.es/noticia/4401196/0/el-proyecto-internacional-de-teatro-comunitario-mundo-magallanes-suba-a-escena-viernes-y-sabado/
27/02/20	T5eS	https://medium.com/t5es/mujereando-el-documental-3ea9a3407fe0
07/11/20	Filmand	https://filmand.es/carmen-tamayo-mujereando/

FECHA	MEDIO	ENLACE
17/11/20	Diario Huelva	https://www.diariodehuelva.es/2020/11/17/mujereando/
10/03/2020	Escena en Sevilla	https://www.escenaensevilla.es/teatro-companias/compania-mujereando
07/11/20	El Giraldillo	https://elegirhoy.com/evento/cine/mujereando-el-quejio-de-una-diosa
09/11/20	En Clave de Cine	http://www.enclavedecine.com/2020/11/sevilla-2020-la-cronica-i.html
23/09/20	El Día	https://www.eldia.es/ocio/agenda/documental-mujereando-quejio-diosa-23069582.html
29/10/2020	Triodos Bank	https://revista-triodos.com/articulos/2020/mujereando
15/02/20	Canal Sur	https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/sevilla/mujereando-un-teatro-que-cambia-vidas/1549749.html
17/11/20	Infobae	https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/17/latinoamerica-el-documental-mujereando-el-quejio-de-una-diosa-cierra-este-martes-la-seccion-talento-andaluz/
05/03/20	Radio Priego	https://radiopriego.net/2020/03/05/musica-danza-y-poesia-se-une-en-el-espectaculo-mujereando/
5/10/2020	Ayuntamiento de Málaga	https://cinemujeresenesena.es/featured_item/mujereando/
17/11/20	Agencia EFE	https://www.efe.com/efe/espana/cultura/tamayo-visibility-el-empoderamiento-de-mujeres-sin-hogar-en-mujereando/10005-4396242
11/02/2020	Enlace	https://www.f-enlace.org/2020/02/11/teatro-y-transformacion-social/
22/01/20	Fundación Audiovisual Pública Andaluza	https://www.fundacionava.org/?section=noticias&action=ficha&contentid=35826
17/11/20	eldiario.es	https://www.eldiario.es/agencias/tamayo-visibility-el-empoderamiento-de-mujeres-sin-hogar-en-mujereando_1_6437885.html
26/01/20	El Correo de Andalucía	https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/pudieron-rendirse-pero-eligieron-luchar-FX6264326
08/11/20	Blog Salvador Navarro	http://salvador-navarro.blogspot.com/2020/11/mujereando.html
27/11/20	Asaenes	https://asaenes.org/noticias/semana-de-las-personas-sin-hogar-entrega-de-premios-y-actuacion-de-mujereando/
02/09/2020	Avandalus	https://www.avandalus.org/?section=obras&tipo=documental&action=ficha&contentid=22978
17/11/20	Cronica	https://cronica.com.gt/el-documental-mujereando-el-quejio-de-una-diosa-cierra-este-martes-la-seccion-talento-andaluz/
04/12/20	Cine Arte Magazine	http://www.cineartemagazine.com/2020/12/festival-de-huelva-2020-seccion-talento.html
21/11/20	Diario de Cádiz	https://www.diariodecadiz.es/ocio/gaditanos-nominados-premios-cine-andaluz_0_1530747110.html

ANEXO I. IMPACTO MEDIÁTICO

Hemos de mencionar que, a través de las redes sociales de la compañía de teatro, así como de la entidad Cuenta3 Comunidad Creativa, se han ido publicado todas las acciones y publicaciones que han ido saliendo en los diferentes medios de comunicación. En la web de la asociación y en la de la compañía también

viene recogida toda la información acerca de la misma y de sus integrantes, con enlace directo a las últimas noticias publicadas en redes sociales.

- <http://www.cuenta3.com/>
- <http://mujereando.es/index.html>

ANEXO II. FOTOGRÁFICO

Estación de Santa Justa de camino a Madrid.

Actuación en la Universidad Complutense de Madrid.

Actuación IES Las Cumbres. Ubrique (Cádiz).

Alumnado IES Las Cumbres. Ubrique (Cádiz).

Primer día de ensayo después del confinamiento.

Ensayo nueva propuesta teatral. Sevilla.

Conferencia sobre mujeres sin hogar para Amnistía Internacional. Casa del Libro, Sevilla.

Ensayos Proyecto Mundo Magallanes. Sala TNT, Sevilla.

Actuación Mundo Magallanes. Sevilla.

Actuación Viento Sur Teatro. Sevilla.

Actuación Semana de Personas sin Hogar. Teatro Hogar Virgen de los Reyes, Sevilla.

Presentación oficial tráiler documental *Mujereando*. Espacio Santa Clara, Sevilla.
Reyes, Sevilla.

Rueda de prensa del Festival Europeo de Cine de Sevilla. Reyes, Sevilla.

Estreno documental *Mujereando*. Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Coloquio sobre mujeres en exclusión social. Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Coloquio sobre mujeres en exclusión social. Festival de Cine Europeo de Sevilla.

02

Arte(in)visible. Espacios para la creación artística

1. AUTORAS/ES (PERFILES ACADÉMICOS/PROFESIONALES)

FELICIA PUERTA GÓMEZ

- Licenciada en Bellas Artes. 1990. UPV. en L'ENSAV La Cambre. Bruselas.
- Doctora en Bellas Artes. Facultad de Bellas Artes. Universidad Politécnica de Valencia. 1995.
- Profesora Titular del Dpto. de Dibujo de la Facultad de BB. AA. UPV. Desde 1991 hasta la actualidad.

LIVIA GUILLEM CASAÑ

- Licenciada en Historia del Arte, Universitat de València, 2008.
- Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, UPV, 2014.
- Graduada en Bellas Artes, UPV, 2017.
- Posgrado Especialista en Mediación a través del Arte, UPV, 2018.

ESTUDIANTES ApS:

MAIA CALVO Y VALLE PONCE, estudiantes de la Facultad de BB. AA. en su curso 3.º.

Participan en la metodología Aprendizaje Servicio para colaborar y adquirir experiencia en Mediación Artística.

ISABEL ANDREU Y ROSARIO MUÑOZ, estudiantes Máster Permea, Universitat de València, Consorci de Museus GV. Ofrecen su colaboración en las prácticas y la gestión del espacio en el CCCC para la realización de los talleres más experimentales y la exposición de los trabajos.

2. IDEA GENERAL

Se propone un trabajo colaborativo, que incorpora diferentes ámbitos y lenguajes artísticos. En primer lugar, Felicia Puerta aportando una gran experiencia durante años como artista, docente en la facultad de BB. AA. de Valencia, llevando a cabo proyectos de comisariado cultural, trabajando y coordinando un equipo docente multidisciplinar dedicado a la divulgación del Aprendizaje Servicio en la UPV. A todo ello se suma el perfil profesional de Livia Guillem como especialista en Mediación a través del Arte.

El proyecto se ha llevado a cabo en el centro ocupacional de Sant Joan de Déu Serveis Socials València, que trabaja con personas sin hogar. Hemos trabajado a través de la Mediación Artística, modelo de educación artística que interviene en un contexto social, a través del arte y la cultura.

Nuestra función como mediadoras es la de acompañar, sin interpretar, intervenir o juzgar. Contribuyendo al desarrollo de la confianza y crecimiento individual, pero también como grupo, realizando diversas actividades colectivas que fomenten la escucha y la cohesión, favoreciendo la convivencia positiva con los/las demás, dentro y fuera del centro.

Para finalizar la experiencia se propone la presentación de los trabajos en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea. Facilitando que los/as usuarios/as que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social puedan verse reconocidos/as, y recompensados/as viendo expuesto todo su trabajo artístico y personal, siendo un primer paso para sentir que han dejado de ser invisibles para la sociedad, utilizando una vez más los mecanismos del arte como poderosa herramienta para la transformación social.

3. JUSTIFICACIÓN

El objetivo general es contribuir junto con los/as distintos/as profesionales que trabajan en este centro ocupacional a mejorar la situación de vulnerabilidad que sufren las personas sin hogar, en nuestro caso a través de las actividades artísticas, colaborando en los talleres ocupacionales de personas sin hogar, introduciendo contenidos que completen

esta intervención con actividades culturales y de ocio. Fomentando la seguridad y confianza en las personas participantes individualmente y también en el grupo a través de la práctica artística.

Este trabajo se enmarca en el contexto de responsabilidad social en el ámbito institucional de las universidades, así como la responsabilidad individual en la formación de profesionales del arte para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, favoreciendo que los/las estudiantes a través de la metodología de Aprendizaje Servicio contribuyan al «bienestar» de la sociedad.

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y POBLACIÓN DESTINATARIA/BENEFICIARIA

Este proyecto está enfocado a usuarios/as del centro ocupacional de Sant Joan de Déu Serveis Socials València, que trabaja con personas sin hogar. Un colectivo diverso, pero mayoritariamente masculino; hombres de mediana edad, con un pequeño porcentaje de personas migrantes.

En cuanto a las características psíquicas, generalmente pueden presentar algunas patologías respecto a salud mental y/o adicción o alcoholismo. Algunos usuarios han estado internos durante algún tiempo en centros penitenciarios.

En definitiva, se trata de personas que trabajan en el Centro Ocupacional, realizando diversas actividades laborales en un entorno agradable y distendido que promueve la integración social, pero que se enfrentan día a día a un gran rechazo por parte de la sociedad en general, siendo un colectivo con un alto riesgo de exclusión social.

5. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Reforzar la seguridad en la práctica artística favoreciendo la resolución de conflictos, con la propuesta de actividades que potencien las capacidades artísticas para fomentar la seguridad y confianza en uno/a mismo/a.
- Favorecer la creación artística a través de la expresividad como recurso comunicativo y emocional desde un rol activo como figura creadora y persona que aprende. Y así poder trabajar las emociones y situar el trabajo artístico como vehículo para hablar de uno mismo/a.
- Contribuir a la sensibilización y visibilización de las personas sin hogar a través de la exposición de los trabajos en un espacio artístico, en este caso, el Centro del Carmen Cultura Contemporánea, así como diferentes actividades en distintos ámbitos socioculturales y la difusión en redes sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fomentar la escucha y la cohesión del grupo a través de diversas propuestas artísticas colectivas. El trabajo en grupo va a permitir mejorar sus habilidades sociales, así como favorecer el aprendizaje interpersonal y disminuir el sentimiento de aislamiento.
- Favorecer la aproximación al arte como ocio constructivo diseñando actividades motivado-

ras para los/as participantes. Ofreciendo un pequeño conocimiento instrumental: materiales sugerentes y técnicas apropiadas a modo de herramienta y medio de expresión/comunicación a través de distintos lenguajes.

- Potenciar la capacidad de imaginación, concentración, disfrute y participación basándonos en los valores de cooperación, solidaridad, empatía, respeto y libertad.

6. AGENTES COLABORADORES

- Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Centro de Cooperación al Desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia.
- Centro del Carmen Cultura Contemporánea, de Valencia (CCCC).
- Organización San Joan de Déu Valencia. Servicios Sociales.

7. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Para cumplir con los objetivos propuestos se han llevado a cabo una serie de prácticas artísticas aplicando la siguiente metodología:

- Introducir las actividades mediante presentaciones .pptx para facilitar la interacción con el grupo.
- Proponer distintas dinámicas de caldeamiento, pequeñas actividades prácticas para introducir conceptos, materiales, técnicas y familiarizarnos con ello antes de la actividad principal.

- Desarrollar el programa de actividades artísticas específicas a través de diferentes lenguajes artísticos para aprovechar al máximo sus posibilidades. En este caso trabajaremos con el dibujo, la pintura, la música, la escultura y la fotografía¹.
- Realizar una puesta en común al final de cada sesión, donde los participantes reflexionan y comparten con los/as compañeros/as la experiencia artística vivida.

Las primeras actividades se centran en reforzar la seguridad y confianza en la práctica artística con técnicas sencillas, que dan como resultado objetos a los que pueden dar uso.

Posteriormente se profundiza en el proceso creativo a través de diferentes lenguajes artísticos, que van a facilitar que los trabajos actúen como recurso expresivo y comunicativo. Y, por último, la presentación y exposición de los trabajos en el Centro del Carmen permite poner en valor el trabajo y el esfuerzo de los/las participantes, contribuyendo a la sensibilización y visibilización sobre la situación de las personas sin hogar.

Como método de innovación se ha incorporado la Metodología ApS haciendo partícipes a estudiantes de Bellas Artes de la UPV y del Máster Permea de Mediación y Educación a través del Arte de la UV. Aprendizaje-Servicio es un sistema de aprendizaje y de servicio en el que los/las

participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo (Pedro Uruñuela, 2017). Los/las estudiantes se profesionalizan al tiempo que aportan a la sociedad, toman conciencia de la realidad y tratan de solucionar alguna problemática.

---

¹ Ha sido necesario adecuar el *planning* de actividades programadas a los protocolos para la prevención por emergencia sanitaria COVID-19. Adaptando o eliminando algunas dinámicas, sobre todo aquellas que requerían una acción en grupo con contacto físico, compartiendo materiales o espacios sin la distancia de seguridad recomendada.

8. ACCIONES REALIZADAS

ACCIONES REALIZADAS

- 1 Presentación arte(in)visible: personalización y diseño de camisetas
- 2 Diario de artista: técnicas mixtas
- 3 La gráfica y cromática de las emociones
- 4 Meditación y dibujo a ciegas
- 5 El azar como sugerencia constructiva
- 6 Autorretrato i: deconstrucción del yo
- 7 Dibujo, pintura y escucha con versonautas
- 8 Palabra e imagen. Color y dibujo colaborativo
- 9 Autorretrato ii: puedo ser trazos de color
- 10 Assemblage i: el lenguaje de los materiales. Siento, luego existo
- 11 Assemblage ii: la vida de los objetos. El objeto encontrado
- 12 Fragmentos de la realidad
- 13 Construyendo junt@s. Cierre de los talleres
- 14 Visita a la exposición de antonio lópez en la fundación bancaja y participación en el taller didáctico «motivarte»
- 15 Presentación y exposición de arte(in)visible, arte como herramienta para la inclusión social

1. PRESENTACIÓN ARTE(IN)VISIBLE. PERSONALIZACIÓN Y DISEÑO DE CAMISETAS

Presentación del proyecto y del equipo a través del PowerPoint. Realizaremos también una dinámica de presentación colectiva, descubriendo las palabras «ARTE(IN)VISIBLE», y haciendo visibles los nombres de los participantes, para después presentarse individualmente. Esta actividad es bastante dinámica, sobre todo por el efecto sorpresa, lo que despierta su interés.

Por último, realizaremos el diseño y personalización de camisetas con esta misma técnica, con sus nombres, los del proyecto o frases que eligen. El proceso comprende la preparación de bocetos y la experimentación con nuevos materiales.

La mayoría de los/las participantes se muestran satisfechos y orgullosos de su trabajo, también observamos que están motivados por iniciar una nueva actividad.

2. DIARIO DE ARTISTA: TÉCNICAS MIXTAS

Comenzamos con una dinámica que nos permite regalar una sonrisa de manera simbólica en un contexto donde las mascarillas no facilitan ver las sonrisas reales en cada rostro.

Después introduciremos y trabajaremos el concepto de Diario de Artista, realizando algunas

actividades sencillas y dinámicas que ayudan a fomentar la seguridad y confianza. Trabajamos con diversas técnicas como la grasa suspendida para el diseño de la portada y contraportada, también se juega con lejía sobre un soporte de color negro; del negro a la luz, aparece la forma. Estas técnicas nos permiten descubrir los resultados de manera sorprendente e inesperada.

Además realizan un autorretrato expresivo con la mano «no diestra» para iniciar la interacción con su diario y también se plantea una dinámica grupal dejando mensajes en los cuadernos de los compañeros. Por último, se les propone que cada día porten e intervengan en el cuaderno en los sucesivos talleres para que puedan añadir experiencias después de cada sesión.

La mayoría de usuarios/as logra disfrutar y experimentar dejando a un lado el control y la autoexigencia en la práctica artística². En algunos casos estos diarios se trabajarán continuamente, dentro y fuera de las sesiones.

3. LA GRÁFICA Y CROMÁTICA DE LAS EMOCIONES

Partimos de una charla previa sobre el significado de la línea, la mancha y los paralelismos entre la sensación, percepción y representación. También se verbalizan y se escriben emociones positivas y negativas en la mesa para trabajar con ellas de forma gráfica. Se exploran nuevos materiales y se dan a conocer algunas características de la

forma y teoría del color que les puedan servir para aplicar a sus composiciones y para apreciar obras de arte o de la comunicación visual en general, así como para adquirir unos recursos gráficos básicos para poder expresar emociones.

El resultado de este taller ha sido muy favorable, pues con los medios básicos utilizados, trabajar con un carboncillo grueso y graso en un formato amplio ha favorecido la rapidez en los procesos de representación, encontrando fácilmente resultados, con producciones de mucha fuerza e impacto visual.

4. MEDITACIÓN Y DIBUJO A CIEGAS

Se comienza por una pequeña meditación. Se toma conciencia del estado de ánimo para sentir lo que sucede y más tarde tratar de recuperarlo, dibujando con los ojos cerrados. Se deja a un lado la preocupación de la representación fiel, o una única idea de belleza, dejándose llevar y sorprendiéndose con los resultados, siempre muy expresivos. Se sigue explorando y relacionando con los materiales y técnicas propuestos para continuar en el diario de artista.

La sesión ha sido relajada por el tiempo dedicado a la meditación, y diversa, pues ha dado tiempo a realizar distintas prácticas. Se han introducido de manera natural algunos conceptos, en forma de frases, y se ha planteado también la idea del autorretrato a través del contorno ciego.

---

² La Mediación Artística trabaja a partir de las capacidades de las personas, sobre todo desde la capacidad innata que tiene el ser humano para crear, y desde ahí, transversalmente potenciar la seguridad y confianza en uno mismo. Por esta razón se proponen actividades como estas en las primeras sesiones del proyecto.

5. EL AZAR COMO SUGERENCIA CONSTRUCTIVA

La grasa suspendida es una técnica muy lúdica y sugerente, porque de una manera instantánea aparece una composición, por lo que genera satisfacción. Generalmente todas las composiciones son asombrosas y sorprendentes. Despierta la imaginación a través de la sugerencia del azar. La mancha no se puede controlar, fluye en el agua, buscamos fórmulas para controlar y vamos relacionándonos con ella. De nuevo, unión de contrarios.

Este taller es muy divertido; requiere de una mayor movilidad, se potencia la imaginación y el no control de la práctica artística. Los resultados nos llevan a otras configuraciones.

6. AUTORRETRATO I: DECONSTRUCCIÓN DEL YO

Emplearemos técnicas sencillas y rápidas que permiten explorar la parte más azarosa de la pintura y la experimentación con materiales que habitualmente no se considerarían «artísticos».

De los trabajos resultantes se reproducirá un autorretrato tomando como referencia una fotografía propia; después, transformando esta composición se creará una imagen distinta que denominamos «deconstrucción del yo».

Todo esto permite abrir un nuevo espacio donde poder hablar de uno mismo/a a partir del trabajo artístico, expresar ideas y sobre todo emociones para describir cómo se sienten a través de esta nueva composición; por ejemplo, frustración, incompreensión, ira o rabia. Lo más importante es que muestran gran confianza para comentar en el grupo cuestiones personales a través de sus trabajos.

7. DIBUJO, PINTURA Y ESCUCHA CON VERSONAUTAS

Se aprovecha el espacio cedido por el Centro del Carmen Cultura Contemporánea para trabajar con el sonido en directo y facilitar así un diálogo entre distintos lenguajes artísticos: dibujo, pintura y ahora se suma la música, de la mano de Versonautas.

La música como lenguaje universal favorece la escucha, la concentración y potencia el arte como ocio constructivo, disfrutando de esta experiencia artística y creativa, trabajando la introspección y la expresión a través de la línea, la mancha, el color y el ritmo.

Dividimos la sesión en dos partes, una gráfica y otra pictórica. Realizamos varias propuestas de trabajo colectivo y también individual, esta vez, al ritmo de la música.

La mayoría de usuarios/as acogen de maravilla esta actividad en el museo y participan de manera activa, siendo una oportunidad de avanzar en la comunicación de grupo, en seguridad y confianza.

8. PALABRA E IMAGEN. COLOR Y DIBUJO COLABORATIVO

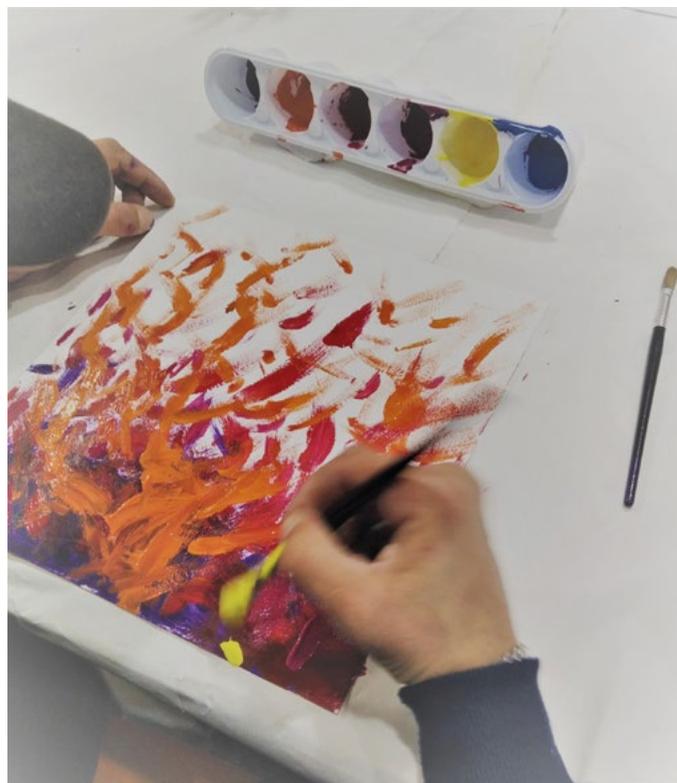
De nuevo se aprovecha el espacio cedido por el Museo para trabajar grandes formatos, y de pie, interactuar y colaborar en la construcción de una obra en común por parejas y en grupo. Pasando de la obra individual a la colectiva. Trabajamos la observación, la escucha, y el respeto.

Dividimos la sesión en dos partes, una gráfica y otra pictórica. Realizamos una experiencia gráfica previa: valoramos la idea, la palabra o la frase positiva, la que dirigimos a los compañeros del propio grupo. Cada persona escribe su palabra o frase positiva hacia los demás, y nos intercambiamos las propuestas. Igualmente repetimos algo similar, pero en color.

En general los/las participantes muestran seguridad para realizar los trabajos y nos expresan su emoción y satisfacción por el gran trabajo conjunto realizado.

9. AUTORRETRATO II: PUEDO SER TRAZOS DE COLOR

Tomando como referencia la abstracción y asociando un color a una característica propia, se creará una pequeña paleta que describa a cada persona para poder llevar a cabo un autorretrato

que transmita sin palabras cómo somos y cómo nos sentimos.

Con esta misma dinámica se realizará un puzzle colectivo, en este caso expresando a través del trazo y del color la experiencia vivida en los talleres. Por lo tanto, trabajaremos la identidad individual y colectiva abordando los conceptos de unión y cohesión, favoreciendo de esta manera que puedan sentirse parte de un grupo.

Una vez más, este trabajo permite expresar emociones y hablar de uno mismo a través de la obra artística. La mayoría de usuarios se sienten cómodos para hacerlo y después representarlo.

10. ASSEMBLAGE I: EL LENGUAJE DE LOS MATERIALES. SIENTO, LUEGO EXISTO

A partir la técnica del assemblage se aprovecharán las características de distintos objetos y materiales, y por medio de los sentidos se reflexionará sobre las distintas posibilidades que ofrecen para poder expresar diferentes emociones a través de las texturas.

En cuanto al proceso artístico, podemos decir que los usuarios/as se animan a participar y a experimentar, construyendo paisajes o elementos de la realidad para transmitir emociones de tranquilidad y calma. Aunque también se aprovechan algunos materiales y sus texturas para expresar dolor y opresión.

11. ASSEMBLAGE II: LA VIDA DE LOS OBJETOS. EL OBJETO ENCONTRADO

A través del assemblage vamos a trabajar con objetos desechados y abandonados por la sociedad

con personas con un alto riesgo de exclusión social. Simbólicamente estamos recuperando estos objetos para darles una segunda oportunidad, en este caso como material artístico, construyendo un nuevo objeto y dándole otro significado.

La propuesta consistirá en elaborar una serie de trabajos individuales interviniendo en un elemento contenedor, dentro de cajas de cartón, para construir una instalación, con la historia individual que cada participante ha representado a través del objeto, conformando a su vez una obra colectiva.

En general se han representado historias personales, preocupaciones y/o deseos. El tema del hogar es abordado en algunos trabajos, en otros casos muestran la dura realidad que han vivido durante algún tiempo, como estancias en centros penitenciarios o pernoctar en cajeros. Por último, con la técnica del collage finalizan las obras conciliando los temas tratados con la construcción de frases o palabras reparadoras y positivas.

12. FRAGMENTOS DE LA REALIDAD

A través de la fotografía se han registrado una serie de imágenes con elementos cotidianos que nos rodean en medio de la ciudad, un espacio hostil en muchas ocasiones, poco acogedor, donde la belleza se muestra un tanto oculta.

Se propone realizar un collage a partir de distintas fotografías urbanas que permite centrarnos en el tema de la calle desde una perspectiva artística, en un colectivo de personas sin hogar, cons-

truyendo una imagen nueva, con un significado distinto.

13. CONSTRUYENDO JUNT@S. CIERRE DE LOS TALLERES

Ha sido una sesión muy enriquecedora; primero se realiza una presentación en PowerPoint con los trabajos de todos los usuarios, después se visualizan los trabajos originales recordando y compartiendo emociones y procesos durante las sesiones.

Para finalizar hemos realizado entre tod@s una construcción simbólica sobre la experiencia personal en ARTE(IN)VISIBLE, pudiendo expresar cómo ha sido para todos y todas en general, participantes y equipo de Arte(in)visible, con un resultado muy gratificante y positivo. Al final cada persona se lleva una pieza como recuerdo.

14. VISITA A LA EXPOSICIÓN DE ANTONIO LÓPEZ EN LA FUNDACIÓN BANCAJA Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DIDÁCTICO «MotivArte»

Más de 360 personas en situación de vulnerabilidad han participado en el programa de mediación cultural «MotivArte», entre ellas, las personas usuarias de Sant Joan de Déu València.

La Fundación Bancaja promueve la integración social de personas en riesgo de exclusión a través de un programa de mediación cultural vinculado a la exposición Antonio López³.

Es una experiencia que permite ampliar su conocimiento y cultura general, mejorar las relaciones en el grupo, tratar otros temas desconectando de su realidad cotidiana y compartir un evento cultural de ámbito local descubriendo las obras de un artista de nivel internacional. Los/las usuarios/as disfrutaron mucho de la exposición y del taller didáctico, llevándose consigo la obra enmarcada que cada uno/a realiza.

15. PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE ARTE(IN) VISIBLE, ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Presentación de diferentes proyectos de innovación social y arte 2020-2021 realizados en

Sant Joan de Déu València, entre ellos Arte(in) visible, con la conferencia «El arte como herramienta de inclusión social». Se reflexiona sobre el valor del arte como herramienta de trabajo en el proceso de inclusión social de personas sin hogar. La mesa está compuesta por representantes de la Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, el director del Centro del Carmen, la directora de Sant Joan de Déu València y Felicia Puerta como representante del proyecto Arte(in)visible⁴.

Además el acto cuenta también con la exposición de los trabajos artísticos realizados por las personas usuarias del centro de Sant Joan de Déu València durante las diferentes sesiones realizadas en los talleres de Mediación Artística, con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la situación de las personas sin hogar en Valencia, pero sobre todo poniendo en valor el esfuerzo y el trabajo realizado durante meses, donde los/las participantes se vean reconocidos/as, siendo quizás el primer paso para sentirse cada vez más visibles en la sociedad⁵.

9. TEMPORALIZACIÓN

Dentro de la temporización se incluyen reuniones previas y evaluaciones continuas con los responsables del centro y con las estudiantes participan-

---

3 <https://valenciaplaza.com/fundacion-bancaja-promueve-la-integracion-de-personas-vulnerables-con-la-obra-de-antonio-lopez>

4 <https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/aprende/presentacion-el-arte-como-herramienta-de-inclusion-social/?lang=es>

5 <https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/aprende/exposicion-arteinvisible/?lang=es>

tes para programar y reflexionar sobre la evolución de las propuestas⁶.

- SESIONES: 36
- PARTICIPANTES: Máximo 30, con alguna movilidad, altas y bajas
- 4 GRUPOS: A, B, C y D. Entre 7 y 8 participantes cada uno.
- DURACIÓN: 2h de prácticas. (0.30h para preparar y recoger)
- MAÑANAS: Lunes y Jueves de 11h/13h
- TARDES: Lunes y Miércoles de 16.30h /18.30h

10. RECURSOS EMPLEADOS Y PRESUPUESTO DESGLOSADO

La mayor parte del presupuesto está dedicada a la aportación de materiales artísticos. Se han reutilizado también algunos materiales, pero sobre todo se centra en materiales para pintura y dibujo. El esfuerzo en diversificar las propuestas ha supuesto que varias sesiones requirieran de materiales específicos, como las apuestas por las experiencias con música en directo o nuevas técnicas para la creación. También se ha realizado un trabajo previo de adaptación e integración de estanterías y preparación del taller, para su higiene y limpieza, pues es un espacio de uso múltiple.

---

⁶ El calendario se ha visto afectado por el contexto de pandemia y hemos tenido que adaptarlo en algunas ocasiones. Se adjunta en el anexo el cronograma detallado.

Además es importante señalar que parte del presupuesto se destina a cumplir con uno de los objetivos principales del proyecto, el cual se centra en la difusión de los trabajos realizados por los usuarios/as de SJD y la visibilización y sensibilización de la situación de sinhogarismo en Valencia. En primer lugar, mediante la realización de la Exposición «Arte(in)visible, Arte como herramienta de inserción social». También mediante la realización de distintos contenidos audiovisuales para su difusión en redes sociales.

El resto del dinero recibido que no se ha gastado finalmente se destinará al desarrollo de una próxima edición de ARTE(IN)VISIBLE con nuevos/as usuarios/as del centro ocupacional de Sant Joan de Dèu y los/las estudiantes que quieran participar siguiendo la metodología ApS.

11. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para poder realizar una evaluación de los resultados se ha llevado un seguimiento individualizado y del grupo que ha participado. Además se aporta en el anexo un análisis DAFO a los coordinadores responsables de la organización y del equipo que ha formado parte del proyecto, para mostrar los aspectos más importantes, así como una encuesta a los/as usuarios/as.

En general podemos decir que el nivel de participación ha sido alto. La mayoría de usuarios ha manifestado interés por las actividades; ha habido un grupo determinado con gran motivación

artística, lo podemos observar en los trabajos realizados durante las distintas sesiones. En ellas, han mostrado seguridad y confianza para representar y tratar temas personales y compartirlos con el grupo⁷. Así pues, a lo largo de las sesiones también podemos afirmar que se han cumplido los objetivos que nos habíamos planteado, por lo tanto de esta forma también podemos valorar de manera positiva los resultados.

Por parte de los usuarios, tanto en las encuestas realizadas como en la valoración personal sobre la experiencia en los talleres, el nivel de satisfacción es muy alto, se muestran muy agradecidos. Sobre todo, destacar que todos valoran muy bien la relación y el trabajo con las monitoras. En general podemos decir que los talleres han tenido muy buena acogida, tanto que les gustaría continuar.

Por parte de la Organización de Sant Joan de Déu hemos recibido numerosas felicitaciones y agradecimientos continuados. Comentan que tienen la voluntad y el deseo de integrar las actividades de Mediación Artística de una manera más continuada, viendo la mejoría que estos talleres aportan, tanto a algunos usuarios en concreto como al avance en la convivencia al grupo en general, convencidos/as de que el arte puede contribuir a facilitar la inclusión social de las personas sin hogar.

---

⁷ Además queremos también destacar un comentario que realizó uno de los usuarios en una entrevista en radio pública de Valencia sobre los talleres:

«Una de las cosas que más me han ayudado es hacer actividades [...]. En el curso de arte, *Arte(in)visible*, sacamos lo mejor que llevamos dentro, nadie sabe lo que lleva dentro hasta que no se pone a hacerlo». https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escolat-en-la-radio/el-dia-a-punt/29-12-2020-el-dia-a-punt-primera-hora-ok?fbclid=IwAROPTDSPuw6hqablrd_ZDiq2VV6nDKfWLSOSyJ1TFdDee1gKXpADWicyhoE

12. RECOMENDACIONES FUTURAS

Sería interesante conocer previamente las necesidades específicas de cada participante para poder adaptar mejor las actividades y dinámicas al grupo.

Consideramos muy recomendable realizar un trabajo multidisciplinar con el equipo profesional que acompaña a las personas usuarias en su proceso de inclusión social, para comentar el desarrollo individual y grupal en los talleres de Mediación Artística con el propósito de contribuir a la mejora de su situación personal.

Por último, valoramos, en la medida que sea posible, poder despedirse y compartir con las personas que por diferentes motivos han dejado de asistir a las sesiones algunas reflexiones sobre el proceso y la experiencia vivida en el espacio de seguridad que habíamos abierto, y que de alguna manera ayuda a sostener esa confianza que han depositado en el grupo tratando temas muy personales.

13. REFLEXIONES PERSONALES

Nos encontramos en un contexto de una de las peores crisis sanitarias en mucho tiempo. Esta situación nos ha llevado a tener que adaptar

muchas de las actividades, incluso la manera de trabajar a través de la Mediación Artística, buscando diversidad de posibilidades para continuar adelante y garantizar la seguridad en las diferentes dinámicas.

Además, los/las usuarios/as llevaban meses sin ninguna actividad social, por lo que nuestros talleres eran la única alternativa. Ello hizo aún más necesario y esencial nuestro trabajo, donde los momentos de acercamiento, escucha, creatividad, confianza y respeto han sido el hilo conductor durante todo el proceso.

En Mediación Artística y en Aprendizaje-Servicio, el aprendizaje se da por experiencia. Todas las prácticas realizadas han supuesto un conocimiento y experiencia, entrar en el proceso de creación, sin búsqueda de resultados concretos, de enfrentarnos y confrontar al estudiante voluntario con otras realidades; pero esta, sin lugar a dudas, ha sido una experiencia de vida que ninguno de los usuarios ni el equipo de mediación olvidaremos por el contexto tan sensible en el que nos hemos tenido que mover.

En términos generales podemos decir que ha supuesto una experiencia de crecimiento tanto en el plano personal como en el profesional para todo el equipo. Con la confianza y el convencimiento de que el arte puede ser una gran herramienta para la inclusión social.

14. BIBLIOGRAFÍA

ARGIBAY, M. y CELORIO, G. La educación para el desarrollo. HEGOA. Bilbao, 2005.

ARNHEIM, Rudolf. Consideraciones sobre la educación artística. Ed. Paidós. España, 1993.

ARNAZ, José Antonio. La planeación curricular, 2.ª Edición. México, Trillas, 1990.

BEJON, J. J. La gramática del arte. Celeste. Madrid, 1993.

CHÁVEZ ELIZALDE, María de los Ángeles. Educación sensorial a través del arte. Ed. FONCA, México, DF, 2004.

GODOY, Johanna. El libro de las emociones. Save the Children Noruega.

HERNÁNDEZ, A y MONTERO-RÍOS, M. Actividades artísticas y creativas en terapia ocupacional. Síntesis. Madrid, 2016.

MORENO, A. La mediación artística. Octaedro. Barcelona, 2016.

MORÍN, Edgar. «Reformar la educación: la enseñanza, el pensamiento». Revista Este País. Enero de 2008.

PUERTA, G. F. Análisis de la forma y sistemas de representación. UPV, 2008.

READ, Herbert. Educación por el arte. Paidós Educador. Buenos Aires, Argentina, 1968.

VV. AA. Pedagogía desde el arte. Manual de introducción. Save the Children México, 2009.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS PROPIOS, GENERADOS A PARTIR DE EXPERIENCIAS ANTERIORES

- Puerta, Felicia. +ART MASSANASSA. Una recuperación de entorno urbano en cooperación. UPV. Experiencias Docentes con Metodología ApS. VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. APS-U8. Sevilla. 2017. Aprendizaje Servicio en la Universidad. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. ISBN: 978-84-17600-02-0. <http://www.comunicacion-social.es>
- Puerta, Felicia. Proyecto de Aprendizaje Servicio. ApS, Arte y Cooperación. Sant Joan de Déu Serveis Socials Valencia. Universitat Politècnica de València. Ed. Sant Joan de Déu Serveis Socials Valencia. 2018. Pdf.
- VV. AA. / Puerta, Felicia. El poliedro del ApS. ApS en la UPV. Ed. UPV. ISBN: 9788409161843.
- Puerta, Felicia. Aprendizaje-Servicio, arte, e innovación docente en la UPV. Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras. Dpto. Dibujo. ISSN. Artículo completo: PDF. <http://revista-sonda.upv.es/archivos/portfolio/aprendizaje-servicio-arte-e-innovacion-docente-en-la-upv>

Link.WEB. ApS UPV. Generada por el grupo de Innovación Docente y Mejora Educativa, coordinado por Felicia Puerta. <http://www.upv.es/contenidos/APS/>

MATERIALES GENERADOS EN FORMATO AUDIOVISUAL. EXPERIENCIAS APS

- Bellés, N. [noeliabelles] (2016, Junio 30). Massanassa, un pueblo con arte. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=qq3isUUrwp8>
- Guillem, Livia y Puerta, Felicia. Participación en el Vídeo reportaje sobre el ApS en la UPV. TFG. Cultura y compromiso social. Navarro, P. [imaccion]. (2019, Junio 26). Recuperado de <https://vimeo.com/344657772>.

<http://www.upv.es/contenidos/APS/info/1100002normalc.html>

- Puerta, F. [jrioslizana] (2019,4,30). Aprendizaje-Servicio ApS. Recuperado de <https://grem.upv.es/Grem/index.php?mnu=videoteca&v=3173-CloeffC10i0aOoxKfBxli>

15. ANEXOS

ANEXO 1. Temporalización

ACCIONES REALIZADAS		FECHAS
1	PRESENTACIÓN ARTE(IN)VISIBLE PERSONALIZACIÓN Y DISEÑO DE CAMISETAS	21-10-2020
		22-10-2020
		26-10-2020
		28-10-2020
2	DIARIO DE ARTISTA: TÉCNICAS MIXTAS	29-10-2020
		02-11-2020
		05-11-2020
		09-11-2020
3	LA GRÁFICA Y CROMÁTICA DE LAS EMOCIONES	12-11-2020
4	MEDITACIÓN Y DIBUJO A CIEGAS	16-11-2020
5	EL AZAR COMO SUGERENCIA CONSTRUCTIVA	23-11-2020
6	AUTORRETRATO I: DECONSTRUCCIÓN DEL YO	04-11-2020
		09-11-2020
		11-11-2020
7	DIBUJO, PINTURA Y ESCUCHA CON VERNONAUTAS	30-11-2020
8	PALABRA E IMAGEN. COLOR Y DIBUJO COLABORATIVO	07-12-2020
9	AUTORRETRATO II: PUEDO SER TRAZOS DE COLOR	02-12-2020
10	ASSEMBLAGE I: EL LENGUAJE DE LOS MATERIALES. SIENTO, LUEGO EXISTO	07-12-2020
		09-12-2020
11	ASSEMBLAGE II: LA VIDA DE LOS OBJETOS. EL OBJETO ENCONTRADO	14-12-2020
		16-12-2020
		17-12-2020
		08-01-2021
		13-01-2021
12	FRAGMENTOS DE LA REALIDAD	20-01-2021
13	CONSTRUYENDO JUNT@S. CIERRE DE LOS TALLERES	26-01-2021
14	VISITA A LA EXPOSICIÓN DE ANTONIO LÓPEZ EN LA FUNDACIÓN BANCAJA Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DIDÁCTICO «MotivArte»	21-12-2020
		11-01-2021
15	PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE ARTE(IN)VISIBLE, ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	28-01-2021 APLAZADA AL 08-06-2021

ANEXO 2. Difusión del proyecto en redes sociales

- Vídeo realizado por Eva Jiménez en la sesión: Pintura y escucha en el CCCC con la actuación en directo de Versonautas. https://www.youtube.com/watch?v=zJRLu3pIBFI&ab_channel=SantJoandeD%C3%A9uVal%C3%A8ncia

- Publicaciones en la web de la Universidad Politécnica de Valencia
  - Noticia publicada en el departamento de Dibujo. <https://dibujo.webs.upv.es/>

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

PREMIO DE LA UPO AL PROYECTO 'ARTE(IN)VISIBLE. ESPACIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA'

16 abril, 2020 / Premios /

Felicja Puerta

I PREMIO "ARTE Y COMPROMISO" PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAS ARTES

premio-de-la-upo-al-proyecto-arteinvisible-espacios-para-la-creacion-artistica/

- Entrevista a Felicia Puerta en UPV-TV. https://www.youtube.com/watch?v=LzomUpZSgC4&feature=youtu.be&ab_channel=UPVRadiotelevisi%C3%B3n%28oficial%29
- Artículo sobre la entrevista en la web de la Universidad Politécnica de Valencia. <http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-12726-arte-in-visibl-es.html>

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Valencia - English | a - A | Accesibilidad | Mapa web | Búscar | Directorio

ADMISIÓN ESTUDIOS INVESTIGACIÓN ORGANIZACIÓN PERFILES

Inicio UPV - Perfiles - Prensa - Noticias de la web

Arte(in)visible

Un proyecto de mediación artística para las personas sin hogar gana el segundo Premio Arte y Compromiso para Proyectos de Intervención Social a través de las Artes

[04/03/2021]

Un equipo de la UPV ha llevado a cabo un trabajo de mediación artística para personas sin hogar a través de la metodología de aprendizaje-servicio. El proyecto, Arte(in)visible: Espacios para la creación artística, coordinado por la profesora Felicia Puerta y la titulada en Bellas Artes Livia Guillem Casany, ha logrado el segundo premio del I Premio Arte y Compromiso, para Proyectos de Intervención Social a través de las Artes, otorgado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y dotado con 3.500 euros.

El proyecto, en el que han participado las alumnas Maia Calvo y Valle Ponce, se ha enmarcado dentro de la asignatura Dibujo, Lenguaje y Técnica del Grado en Bellas Artes, del curso 2019-2020. La pandemia obligó a aplazarlo y modificar la propuesta para adaptarla a la

Noticias destacadas

- Nuevo sistema para el diagnóstico de COVID-19
- Elecciones a rectoría 2021
- Nuevos grados y dobles grados
- A prueba de ataques de ordenadores cuánticos
- Josep Bonafont, Premio Talento Joven
- Dones de ciencia

- Publicaciones en las redes sociales de SJD
  - Publicaciones en la red social Facebook de SJD

- Artículo sobre los talleres de Arte(in)visible en la web de SJD. <https://www.sanjuan-dediosvalencia.org/taller-de-arte-invisible-la-creacion-como-motor-de-la-autoestima-y-el-empoderamiento/>

ANEXO 3. ANÁLISIS DAFO Y MODELO DE ENCUESTA USUARIOS PARA LA EVALUACIÓN

Análisis DAFO a la persona responsable del centro ocupacional:

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> No le dan oportunidad a probar hacer nuevas actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> Faltas de asistencia por la situación en la que se encuentran. Abandono de nuestro centro. Situación COVID.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Implicación de las personas. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprendizaje. Cooperación. Amplio abanico de actividades.

Análisis DAFO equipo Arte(in)visible:

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> No poder realizar actividades y acciones grupales por riesgo de contagio. Falta de continuidad con los mismos usuarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Situación COVID. Distancia social.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Equipo de trabajo unido e implicado, con diversos perfiles profesionales. Recursos materiales. Apoyo y colaboración equipo SJD, CCCC y UPV. 	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia de conocimiento y aprendizaje. Crecimiento en el plano personal y profesional. Consolidar la idea de que el arte puede ser una gran herramienta para la inclusión social. Poner nuestros conocimientos al servicio de la comunidad con el objetivo de contribuir a mejorar nuestra sociedad.

Modelo de encuesta realizada a las personas usuarias:

Evaluación de la actividad:

PROYECTO ARTE(IN)VISIBLE. ESPACIOS PARA LA CREACIÓN

Califica del 1 al 5 (de mayor a menor) tu experiencia en el Taller de Arte(in)visible

	1	2	3	4	5
Los contenidos de los talleres son adecuados					
Existe un clima de trabajo adecuado					
Entre nosotros/as existe un grado de compañerismo y convivencia bueno					
La relación y el trabajo con las monitoras es buena					
En general, te ha resultado complicado la realización de la actividad					
En general, cuál es tu grado de satisfacción con esta actividad					

¿Qué no te ha gustado de estas actividades? ¿Cambiarías algo de estas actividades?

¿Qué es lo que más te ha gustado de estas actividades?

¿Qué otras actividades artísticas te gustaría realizar?

03

Más que un punto en el mapa: Iniciativas comunitarias y prácticas artísticas con el grupo de Barrio 2.0

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto «Más que un punto en el mapa: Iniciativas comunitarias y prácticas artísticas con el grupo de barrio 2.0», que las autoras proyectamos y realizamos durante los meses de marzo de 2020 y marzo de 2021, es un proyecto de intervención artística comunitaria en el espacio urbano. Partiendo de la metodología característicamente dialógica del trabajo por proyectos que es inherente a las prácticas artísticas de contexto, la meta de esta propuesta fue intervenir artísticamente en el contexto vecinal a partir de repensar los solares actualmente improductivos de las zonas elegidas de la ciudad.

A causa de la actual crisis sanitaria con la COVID-19, el proyecto se ha extendido en el tiempo, transformándose y acomodándose según las necesidades y los acontecimientos que fueron apareciendo. A pesar de ello, la esencia del proyecto se ha mantenido, enriqueciéndose de los nuevos escenarios y condiciones que han surgido a lo largo del tiempo.

Se ha intervenido en dos zonas diferentes de la ciudad de Jaén. En un primer lugar, tal y como se propuso en el proyecto presentado, se comienza

a trabajar en el barrio del Polígono del Valle, y en un segundo lugar, por cuestiones de permisos para intervenir en el espacio público, el proyecto se desplaza al barrio de San Juan, ubicado en el casco antiguo de Jaén. Dos zonas conectadas por la historia de sus habitantes, puesto que sobre los años 80 el Instituto Nacional de la Vivienda realojó a gran parte de la población del barrio de San Juan y del barrio de la Magdalena, ambos señalados como barrios vulnerables de Jaén, en el barrio del Polígono del Valle; por lo tanto, ambos barrios de intervención están conectados por sus habitantes.

En los primeros meses del proyecto se trabajó con el colectivo Grupo de Barrio 2.0 en el barrio Polígono del Valle de Jaén. Allí se generaron una serie de encuentros entre vecinos y alumnado de la universidad para dar respuesta desde las artes visuales y el diseño contemporáneo a la situación de comunidades vecinales que buscan un sentido a la convivencia y la vida en general. Los procesos comunitarios de creación que se realizaron surgieron de las conexiones dinámicas y encuentros entre todos los agentes implicados directamente en el proyecto: las autoras del proyecto, el colectivo vecinal Grupo de Barrio 2.0 y algunos de los vecinos de la zona que quisieron participar, así

como parte del alumnado del Máster Amudi de la Universidad de Jaén. Se realizaron diferentes acciones para activar el proceso de creación del proyecto: se llevaron a cabo derivas por los solares en desuso del barrio, se realizaron diferentes encuentros entre los alumnos del Máster Amudi, el colectivo Grupo de Barrio 2.0 y algunos vecinos de la zona, se realizaron mapeos, fotografías y dibujos colectivos de las ideas pensadas y se llegó a realizar una acción de proyección nocturna sobre algunos edificios de la zona y de la Universidad de Jaén, con las fotografías realizadas en las derivas por el barrio.

Tras esta serie de acciones y encuentros en el barrio del Polígono del Valle, el proyecto se paraliza durante meses a causa del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. Durante este tiempo se mantienen los contactos con el grupo de Barrio 2.0 y la administración del Ayuntamiento de Jaén para la petición de permisos para cesión temporal de uso de alguno de los solares mapeados, sin conseguir éxito a corto plazo. El Ayuntamiento propone la cesión de un solar abandonado en el barrio de San Juan, ubicado en el casco histórico de la ciudad de Jaén, por ese motivo el proyecto se desplaza al mencionado barrio y comienza otro proceso similar de investigación de la zona y conexión con los vecinos y vecinas del lugar.

En los últimos meses del proyecto se trabajó con el alumnado del Máster Amudi 2021, los vecinos del barrio y algunas asociaciones vecinales del mismo, así como la asociación cultural AASA, la cual tiene su sede en el mismo barrio de San Juan, siendo esta sede un espacio para la creación y

la conexión a través del arte con la zona. En este tiempo con los agentes implicados ya mencionados se realizaron derivas, mapeos y diferentes actividades propias de la creación artística de implicación social, con y para el barrio.

El resultado final del proyecto se presenta a través de la exposición «Entre Solares» 2021, una muestra generada con las intervenciones y creaciones de la última etapa del proyecto. La exposición se realizó junto con el alumnado del Máster Amudi de la Universidad de Jaén y formó parte de la programación de actividades del Proyecto La Casa Abierta.

1.1 OBJETIVOS

- a. Generar y promover, desde las prácticas de creación comunitarias, formas y medios alternativos para la creación.
- b. Fomentar el pensamiento crítico, el desarrollo creativo y la acción directa en lugares públicos y comunes.
- c. Poner en marcha, a través de un proyecto creativo, la activación de los solares improductivos del barrio.
- d. Empoderar el barrio mejorando su aspecto, e implicar al vecindario en el respeto y cuidado del barrio para el bienestar general.

Objetivos operativos:

- Intervenir estéticamente el contexto vecinal a partir de los solares actualmente improductivos.

- Potenciar el uso de los espacios al aire libre como lugares comunes para el desarrollo de la creatividad, la comunidad y la empatía.
- Reactivar solares en desuso mediante encuentros e intervenciones artístico-ecológicas y colaborativas.
- Generar un espacio de debate y cuestionamiento sobre las diferentes miradas en relación a las necesidades del vecindario, sus espacios de oportunidad y los intereses comunes de los diferentes agentes que participan.
- Proponer los propios procesos de creación artística como método para descubrir herramientas de empoderamiento para generar alternativas frente a situaciones y entornos cotidianos.
- Crear comunidad a través de la cocreación y la coeducación entre los diferentes agentes beneficiarios y colaboradores del proyecto.
- Reflexionar sobre el retorno a la comunidad y forma de sostenibilidad en el tiempo con los diferentes colectivos locales.
- Negociar y generar formas de acción e intervención con los diferentes colectivos en el barrio.
- Poner en valor la capacidad transformadora de las prácticas artísticas comunitarias en su compromiso socioambiental.
- Conseguir una colección artística y comunicativa de los objetivos y prácticas expresados.

1.2 CONTEXTO

Queda claro que en el proyecto hay un contexto de localización geofísica, y hay al mismo tiempo un contexto de participación comunitaria.

Ya se ha comentado en esta introducción que el proyecto se desarrolla en los barrios del Polígono del Valle y de San Juan de la ciudad de Jaén. También se especifica cuál es el vínculo entre ambos y el contraste.

En cuanto a la composición de los participantes, tenemos un sector de ciudadanía de los barrios, y un sector del contexto académico compuesto por las autoras de este proyecto y su alumnado. Este alumnado en algunos casos participa de ambos grupos.

2. FUNDAMENTOS

Como es oportuno en el arte de intervención, los fundamentos van desde aspectos del arte a otros de carácter social. En nuestro caso hay un posicionamiento en estos dos ámbitos que respectivamente son el arte contemporáneo y las prácticas artísticas intermedia, y la acción social y la lucha por la igualdad.

Consecuentemente, este posicionamiento ha situado el proyecto en «arte de conducta» (Tania Bruguera, 2010), «arte de contexto» o «estética modal» (Jordi Claramonte, 2016).

Este proyecto de intervención artística analiza críticamente los procesos vitales de la experiencia estética a través de prácticas con diferentes pro-

cedimientos artísticos en el ámbito comunitario. El proyecto funciona con un sentido social. Tania Bruguera (2010) lo define como arte político, entendiéndolo como la experiencia que entra «en la naturaleza cotidiana de las personas». Es decir, el ser humano es político porque vive en comunidad y por tanto su comportamiento se ha de regir por actitudes que incluyen a los otros diariamente. Por lo tanto en el ámbito que nos movemos entendemos que:

El arte político es el que más trasciende la esfera del arte al entrar en la naturaleza diaria de las personas: un arte que les hace pensar. El arte es algo que debe considerarse disponible, un medio para otras cosas, una capa protectora. Comprendo que hay artistas que son coherentes y a los que respeto que se centran en la búsqueda de nuevas combinaciones asociativas, pero esta experiencia en sí, sin un propósito fuera del mundo del arte, no me entusiasma. El arte, al igual que ocurre con un descubrimiento científico, debe verse en sus aplicaciones. El arte puede usarse también con fines políticos, pero eso no es arte político: es arte-propaganda.

El proyecto se presenta como catalizador de interacciones entre prácticas artísticas y espacios sociales, con el objetivo de generar vínculos y propuestas entre los participantes y el territorio, utilizando procesos creativos y de cultura comunitaria. Para ello, a través del proyecto ponemos en valor la importancia de abordar procesos artísticos con la comunidad como espacio de acción social. De esta manera, nos apropiamos de la capacidad para cuidar como modo de hacer para valorar la vida en común y encarnada que despla-

za el beneficio y la atomización capitalista creando comunidades, para las que la atención no es una cuestión menor, sino algo que entrelaza la vida en común (Vega, 2019). De esta manera, el proyecto busca, desde la práctica artística, abrir modos de hacer que pongan en juego aproximaciones, experiencias, localizaciones y planteamientos que abordan el cuidado como motor para la vida en común. Nos aproximamos a un tipo de prácticas artísticas que según Kwon (2001) poseen la sensibilidad relacional y pueden convertir los encuentros locales en compromisos sociales a largo plazo, en una forma de transformación a partir de los intereses comunes, en acciones colaborativas derivadas de lo participativo, comunitario, activista, contextual, de la concepción de arte público de «nuevo género» (Lacy, 1995) y de la interacción con los nuevos movimientos sociales. Prácticas que se centran en estéticas dialógicas y procesos reflexivos que generan, como afirma Blanco (2005), «nuevas formas de intervención en el espacio público que ponen su acento en el proceso de trabajo, incorporando aspectos de reflexión y debate, involucrando a algún ámbito de la población —asociaciones, grupos, colectivos...—, de manera que el tejido social quede implicado en el desarrollo del proyecto... Un gran saco, en definitiva, en el que cabe una infinidad de posibilidades prácticas» (p. 192).

De esta manera, con el presente texto abordamos un tipo de acciones de carácter contextual (Ardenne, 2006), como intersticio de sociabilidad (Bourriaud, 2007), como práctica social y políticamente articulada (Claramonte, 2011), dialógica (Kester, 2004) que suponen procesos de aprendizaje mutuo y generación de conocimien-

tos colectivos, y, con ello, nuevas formas de organización y de producción cultural. Según Paloma Blanco estamos ante una serie de rasgos comunes que caracterizan este tipo de prácticas, por su vinculación con el espacio público, la importancia de proceso, el debate y negociación, el hacer visible situaciones de conflicto, la interacción con la comunidad, su implicación en el ámbito social y el análisis crítico de la realidad contextual, tanto económica como política (Blanco, 2002). Nos encontramos ante un giro, como señala Laddaga, de la construcción de una obra de bordes estrictos, con finales y comienzos precisos, a formas híbridas, como ecologías culturales, comunidades experimentales, procesos abiertos y cooperativos, formas de vida y mundos comunes (Laddaga, 2011).

Para ello, nuestras intenciones con el proyecto residen, por un lado, en promover la actividad artística como modo de hacer y de implicar que aporte alternativas creativas en la producción cultural a partir del contexto local; por otro lado, en contribuir a crear una sociedad más inclusiva y accesible a través de acciones con la comunidad.

De esta manera, este proyecto se ancla en un paradigma procesual. No hay un posicionamiento frente a la generación de producción de objetos. Se entiende que la obtención de una colección de elementos o artículos que recogen y sintetizan en su constitución la acción es conveniente como portadora de contenido. Por lo tanto, no hay un rechazo de plano del paradigma contemplativo o de expectación, pero sí hay un posicionamiento claro desde el paradigma procesual (Evers, Jaschko, 2010).

3. PROCESO DE CREACIÓN

El medio artístico por el que se desarrolla el proyecto está sujeto a las corrientes contemporáneas, tanto en lo relativo al lenguaje como al concepto. Como bien expresamos en el apartado de fundamentos, el contexto y la conducta son los factores que determinan el tipo de prácticas que realizamos.

Las prácticas artísticas intermedias son el marco general en el que situamos todo tipo de actividades primordialmente desde las artes visuales. Y si bien las acciones colectivas performativas, o las instalaciones, entre las que se incluye la exposición como acción artística también, son algunos de los medios presentes por la facilidad que dan a la participación ciudadana, el dibujo, la fotografía, la pintura, el *paperart* y otros recursos plásticos son procedimientos y técnicas con los que hemos trabajado tanto para la consecución de productos finales como para el trabajo de campo.

A lo largo de los siguientes apartados vamos a ver enumeradas, y también en imágenes, impresiones digitales, proyecciones nocturnas en la calle a gran escala, dibujos, perforado de papel y otros materiales, fotografía, vídeo, entre otras muchas posibilidades, en un diálogo que no mide lo temporal entre medios clásicos y contemporáneos.

3.1 ACCIONES CON EL BARRIO DEL POLÍGONO DEL VALLE

La primera fase del proceso de creación se llevó a cabo en el barrio del Polígono del Valle. Esta

parte sirvió para la organización, estructuración y coordinación de las propuestas sugeridas tras la toma de contacto con los diferentes agentes colaboradores para la creación de vínculos e intereses comunes. En esta parte fue imprescindible la investigación del contexto y las necesidades del barrio a través de todos los agentes implicados en el proyecto.

Con una serie de encuentros entre los diferentes agentes implicados se realizó la planificación del trabajo y coordinación del mismo. Llevamos a cabo un mapeo de los solares en desuso del barrio, fotografiamos la zona y los lugares de interés para la ideación de los proyectos. Se realizaron diversas sesiones de trabajo sobre el enfoque socioambiental en la práctica artística *site-specific* en los solares mapeados. Entre algunas de las acciones propuestas se realizaron reportajes fotográficos recogiendo imágenes del barrio para resignificar y resituar los distintos escenarios de actuación y los escenarios marco con edificaciones.

Algunas de las imágenes del barrio fueron parte de la serie de montajes fotográficos que posteriormente se proyectaron sobre edificios de viviendas del barrio. El contenido de las imágenes es del propio barrio. En esta acción, llevada a cabo con la participación de estudiantes de postgrado y de gente del barrio, se instala un discurso complejo sobre la realidad, la vida de las personas y los lugares donde se desarrolla la vida. Esto tiene como objetivos, en primer lugar, entrar en el escenario y compartir convivencia. Al mismo tiempo, nos ayuda a que la narrativa y discurso del arte contemporáneo sea un lenguaje conocido.

A continuación se muestran algunos momentos de lo anteriormente mencionado.

Imágenes de la primera toma de contacto con los vecinos de Polígono del Valle con el Grupo de Barrio 2.0 y el alumnado del Máster Amudi. Creación de vínculos e intereses comunes.

Imágenes de las primeras salidas por los solares abandonados del barrio, toma de contacto, mapeo y planificación. Alumnado del Máster Amudi en las clases con Pilar Soto, 2020.

Imágenes de las primeras salidas por los solares abandonados del barrio, toma de contacto, mapeo y planificación. Alumnado del Máster Amudi en las clases con Pilar Soto, 2020.

Imágenes del proceso de creación. Mapeos, lluvia de ideas y bocetos de los proyectos por realizar en solares en desuso del barrio del Polígono del Valle, Jaén. Alumnado del Máster Amudi en las clases con Pilar Soto, 2020.

Proyecciones nocturnas de montajes fotográficos a partir de las imágenes recogidas en la actividad anterior. Acción colectiva de las autoras con el alumno Andrés Rojar Galeano, 2021.

Proyecciones nocturnas de montajes fotográficos a partir de las imágenes recogidas en la actividad anterior. Acción colectiva de las autoras con el alumno Andrés Rojar Galeano, 2021.

3.2 ACCIONES CON EL BARRIO SAN JUAN

La segunda acción tiene lugar en el barrio de San Juan, un barrio situado en el casco antiguo de la ciudad, donde se encuentra la Casa Abierta, un espacio sede de la Asociación AASA, Asociación cultural Acción Social y Arte del que formamos parte las autoras y que sirve como laboratorio de creación artística en el proceso de investigación en el barrio. Las autoras se han servido de esta situación para potenciar el proyecto. La acción incluye la actividad de varias asignaturas del Máster de Investigación y Educación Estética. En un primer acercamiento se sitúa en tres asignaturas: «Metodología de investigación en el campo artístico», «Creación Experimental» y «Prácticas artísticas intermedia y en la de Investigación cultural y estetización social». Posteriormente el proceso creativo de la acción final se desarrolla en el contexto de la asignatura «Heurística y metodología del diseño», coordinada por Pilar Soto Sánchez, del Máster de Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño, en el itinerario Investigación y profesionalización en diseño. De esta manera, se aborda la acción a través de una serie de fases que detallamos a continuación, obteniendo como resultado la exposición «Entre Solares» en la Casa Abierta, en el mes de febrero, con las producciones artísticas realizadas en el barrio San Juan a través de un proceso de investigación y creación desarrollado a lo largo de los meses que dura la acción. Es necesario que no olvidemos que en una iniciativa de colaboración el mapeo y actividad de los agentes implicados es una fase en proceso, abierta y cambiante. De esta manera, la implicación de los diferentes agentes introduce en el desarrollo del proyecto

un grado de espontaneidad y la flexibilidad de corregir sobre la marcha, algo característico de las prácticas artísticas comunitarias y del trabajo por proyectos, que enriquece a la vez que aporta conocimientos que garantizan su buena gestión y funcionamiento.

De forma general se exponen las siguientes fases del desarrollo del proyecto que se acordaron de forma asamblearia con la comunidad según las acciones acontecieron a lo largo del proceso.

3.2.1 Aproximación al barrio San Juan. Deriva

La acción en el barrio de San Juan se desarrolla en dos fases: la aproximación al contexto del barrio y el diseño de una serie de propuestas creadas a partir de las derivas realizadas con el alumnado en el barrio San Juan. En esta primera parte de la acción tiene lugar la toma de contacto con los diferentes agentes implicados en el proyecto, la búsqueda de intereses comunes y planificación. De esta manera se llevan a cabo una serie de derivas por el barrio y acciones como «Enamora tu plaza», que funcionan como espacio de encuentro con las personas del lugar y conocimiento del barrio. Durante las derivas se llevan a cabo entrevistas y conversaciones con los vecinos y vecinas y su relación con el barrio, con la intención de conocer y aproximarnos al lugar a partir de las historias compartidas. Acciones como «Enamora tu plaza», en la que participan las alumnas Lucía Mañas Villar, M.ª Ángeles Millán Gálvez y Laura Villanueva Padilla, sirven como estudio de la realidad social del barrio. Esta fase funcionó como mediación con los colectivos como la Asociación Torre de Concejo, Asociación de Mujeres La Mu-

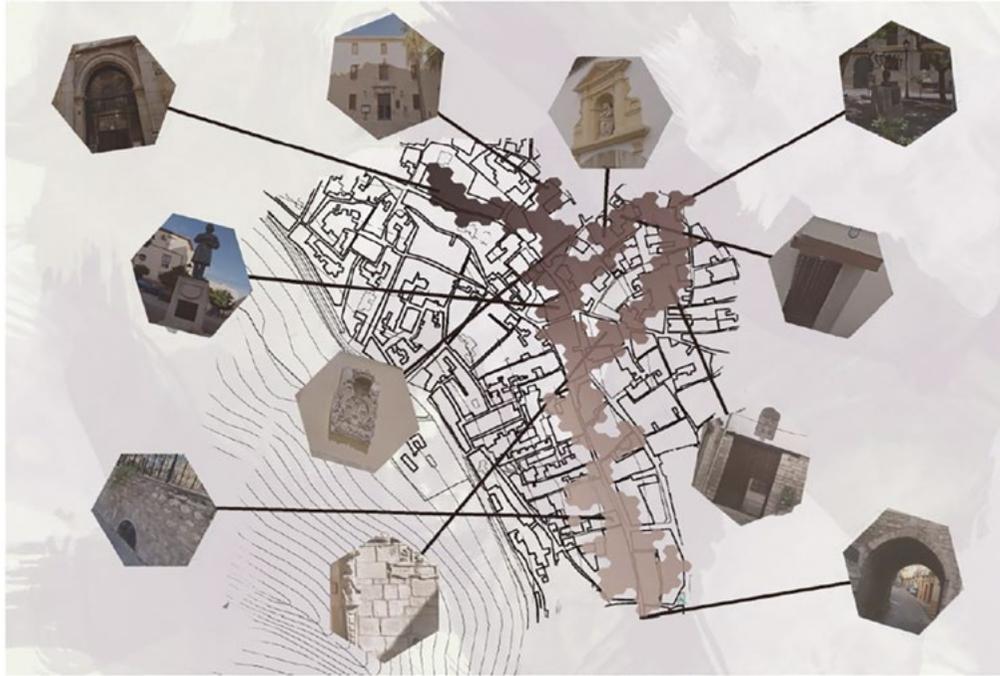
ralla y otras asociaciones para crear grupos de ideación y diseño de la acción. Fue fundamental el mapeo, cartografía e investigación de los diferentes solares vacíos del barrio, como trabajo de campo para comenzar a generar ideas y reflexiones como proceso de creación artística entre los diferentes agentes implicados en el proyecto.

El mapeo tiene lugar a lo largo de todo el barrio, prestando atención a los lugares de oportunidad como espacios de encuentro con interés de investigación al ser lugares de confluencia entre vecinos y vecinas del barrio. A continuación, se muestran algunas fotografías de los lugares donde se realizaron las derivas, y qué derivas funcionaron como forma de conectar con el lugar y método de investigación para conocer y entender el entorno y su contexto. Durante los recorridos se hizo uso de distintos medios artísticos para la recogida de la experiencia, así como grabaciones de las personas del lugar. Entre las grabaciones realizadas mostramos las siguientes entrevistas con la intención de ahondar en las vivencias y experiencias de las personas del barrio.

<https://drive.google.com/file/d/1AdSM3Crq-qA4Z8cveAad7QJR-XRiqPESA/view?usp=sharing>

Entrevista deriva «Enamora tu plaza»

Derivas, Lucía Mañas Villar, 2021

Derivas digitales, Lucía Mañas Villar, 2021

«Enamora tu plaza». Lucía Mañas Villar, M.º Ángeles Millán Gálvez y Laura Villanueva Padilla, 2021

«Enamora tu plaza». Lucía Mañas Villar, M.ª Ángeles Millán Gálvez y Laura Villanueva Padilla, 2021

<https://drive.google.com/file/d/1mE-CQ-L1yMY8c5cp4nns15mSXooM9Zha7/view?usp=sharing>

Entrevista deriva «Enamora tu plaza»

4. RESULTADO: EXPOSICIÓN «ENTRE SOLARES»

«Entre Solares». Exposición en la Casa del Artista del barrio de San Juan, Jaén.

La última fase de este proyecto corresponde al seguimiento y retorno a la comunidad. Este supone uno de los puntos fundamentales para cerrar el proyecto, donde, tras las diferentes etapas del proceso de creación, se muestran parte de los resultados obtenidos a través de la creación de una exposición artística.

En esta fase, se ha abordado el diseño y el montaje de la exposición final de las obras e intervenciones realizadas en un solar en desuso del barrio de San Juan de Jaén. La exposición se tituló «Entre Solares» y se llevó a cabo en el interior de la Casa del Artista en la Calle Vacas de

San Juan en Jaén, actual sede el colectivo AASA. Dicha exposición fue realizada con el alumnado del Máster Amudi de la Universidad de Jaén y formó parte de la programación de actividades del Proyecto La Casa Abierta.

Los proyectos finales expuestos se trabajaron previamente durante los días 3, 9, 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2021, a través de la asignatura del Máster Amudi «Heurística y Metodología del Diseño», coordinada por Pilar Soto. Durante las diferentes sesiones se abordaron cuestiones relacionadas con el arte contemporáneo comprometido social y ambientalmente. Se realizaron derivas como metodología de investigación con el fin de explorar el barrio de San Juan y conocer sus particularidades. Se pusieron en común las ideas surgidas tras las exploraciones urbanas, se formaron diferentes grupos de acción y se realizaron varias sesiones de creación de los proyectos surgidos en la lluvia de ideas. A su vez, se seleccionó un solar en desuso del barrio para intervenir en él, se solicitaron los respectivos permisos al ayuntamiento de Jaén y se realizaron las ideas proyectadas. Las acciones finales consistieron en dar vida a un solar urbano en desuso a través de interacciones artísticas con el fin de dar visibilidad a ese tipo de espacios de oportunidad y conectar con los vecinos del barrio a través del arte contemporáneo. Tras las intervenciones en el solar se proyectó y diseñó una exposición final colectiva con la que se realizó un diálogo entre el interior de la Casa del Artista, las creaciones realizadas y el barrio de San Juan.

La muestra «Entre Solares» permaneció abierta al público un mes desde el 24 de febrero de

2021. Se dio difusión a través de diferentes plataformas web y redes sociales, tanto personales como públicas, como la de Máster Amudi de la Universidad de Jaén, el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén o las propias del colectivo AASA. La exposición en este caso funciona como un libro abierto, un intercambio de experiencias y una forma de evaluación de la intervención artística realizada por los participantes en la misma. En la inauguración se realizaron varias visitas guiadas donde los alumnos

explicaron al público la temática y intención conceptual de sus obras, así como su proceso de creación.

A continuación se muestra una selección de imágenes para dar a conocer visualmente las acciones finales realizadas, así como la exposición final. La muestra aglutina obras de diversa índole y temáticas, todas relacionadas con las indagaciones e interacciones realizadas en el barrio de San Juan y sus solares en desuso.

Cartel de la exposición «Entre Solares», realizada la Casa del Artista en febrero de 2021

Montaje de las obras e intervenciones artísticas en el solar de la calle de Las Palmas del barrio de San Juan, Jaén. Proyectos realizados con Alumnado del Máster Amudi en las clases con Pilar Soto, 2021.

Obra *Civilización salvaje*, 2021. Intervención sobre el solar de la calle Las Palmas, Jaén.

Obra *Hilando culturas*, 2021. Intervención sobre el solar de la calle Las Palmas, Jaén.

Obra *Ciudad lineal*, 2021. Intervención sobre el solar de la calle Las Palmas, Jaén.

Obras *Hilando culturas* y *Ciudad lineal*. Intervenciones artísticas sobre el solar de la calle Las Palmas, Jaén.

Obra *Solar en la sombra*, 2021. Intervención sobre el solar de la calle Las Palmas, Jaén.

Obra *Solar en la sombra*, 2021. Intervención sobre el solar de la calle Las Palmas, Jaén.

Exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

Visita guiada y explicación de las obras por sus autores/as en la inauguración de la exposición «Entre Solares», puerta de la Casa del Artista, Jaén, 2021.

5. VALORACIÓN

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al comienzo, podemos concluir que hemos contribuido a generar y promover, desde las prácticas de creación comunitarias, formas y medios alternativos para la creación. Que hemos fomentado el pensamiento crítico, el desarrollo creativo y la acción directa en lugares públicos y comunes. También se ha puesto en marcha, a través de un proyecto creativo, la activación de los solares improductivos de los barrios.

Otro objetivo era empoderar el barrio mejorando su aspecto, e implicar al vecindario en el respeto y cuidado del barrio para el bienestar general. Este es un objetivo que se ha puesto en marcha; no podemos apreciar si realmente hay una mejora del aspecto del barrio a través de la acción llevada a cabo, pero sí creemos que se ha iniciado un proceso de dinámicas que pueden dar resultados en un futuro bastante próximo. Es probable que, si se hiciese una revisión en plazo medio de un par de años, encontremos el aprovechamiento de trabajos vecinales para la mejora del aspecto del barrio, lo que redundaría directamente en su empoderamiento.

Por otra parte, habiendo actuado directamente a través de los objetivos operativos, sí se ha comprobado cómo se favorece a través de estos procesos la generación de un espacio de debate y cuestionamiento sobre las diferentes miradas en relación a las necesidades del vecindario, sus espacios de oportunidad y los intereses comunes de los diferentes agentes que participan. También se pone de manifiesto cómo se crea comunidad a

través de la cocreación y la coeducación entre los diferentes agentes beneficiarios y colaboradores del proyecto. No solo hablamos del vecindario, sino también de los responsables municipales, en nuestro caso concreto a través de los patronatos de Cultura y de Asuntos Sociales.

Ha sido también emocionante vivir cómo el negociar y generar formas de acción e intervención con los diferentes colectivos en el barrio pone en valor la capacidad transformadora de las prácticas artísticas comunitarias en su compromiso social y socioambiental, lo que nos reafirma en que proponer los propios procesos de creación artística es un muy eficaz método para descubrir herramientas de empoderamiento para generar alternativas frente a situaciones y entornos cotidianos.

Al igual que entre los objetivos generales veíamos acciones fehacientemente eficaces y otras como promesas iniciadas, entre los objetivos operativos hay también, junto a los expuestos y comprobados, otros que vemos como una esperanza de actitudes iniciadas. Quizá son el resultado más interesante del proyecto. Queremos decir que, tal como se ha visto en el apartado anterior, ha habido acciones muy visibles y con glamur visual que nos han situado el proyecto como una acción estética y admirada, pero que sin embargo son actividades que tienen un desgaste temporal. No obstante, estos objetivos —que son una promesa de futuro iniciada y no visibles todavía— significan para nosotras el mejor de los resultados, pues son el inicio de dinámicas que confiamos que, si bien no todas, algunas de ellas se instalen en los barrios:

- Conseguir una colección artística y comunicativa de los objetivos y prácticas anteriormente expresados.
- Intervenir estéticamente el contexto vecinal a partir de los solares actualmente improductivos.
- Potenciar el uso de los espacios al aire libre como lugares comunes para el desarrollo de la creatividad, la comunidad y la empatía.
- Reactivar solares en desuso mediante encuentros e intervenciones artístico-ecológicas y colaborativas.

Y, por último, no es solo que ha habido reflexión sobre el retorno a la comunidad, es que las actividades a través de las cuales se ha hecho espejo hacia los barrios han tenido una forma de generar sostenibilidad en el tiempo con los dife-

rentes colectivos locales al haber implicado a los responsables municipales. Si bien es verdad que tuvimos que implicarlos por haber elegido la calle como espacio de actuación y por incluirla en espacio de retorno, lo que nos obligó a ponerlos en conocimiento de todas nuestras intenciones para obtener permisos, también es verdad que han sabido ver oportunidades y nos han implicado en acciones de futuro que van a generar más acciones como la llevada a cabo en «Más que un punto en el mapa: Iniciativas comunitarias y prácticas artísticas con el Grupo de Barrio 2.0». Concretamente se ha iniciado ya un proyecto directamente derivado de nuestra relación con los organismos municipales por la actuación del proyecto que cerramos con esta memoria, que es también de intervención, denominado «La casa abierta» y que auspicia el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén.

6. REFERENCIAS

Ardenne, P. (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación.* Murcia: Cendeac.

Bruguera, Tania (2010). «**Political Art Statement**». consultado el 05.01.2019, en <http://www.taniabruquera.com/cms/388-0-Political+Art+Statement.htm>

Ballesteros, G. (2014). «**Espectacular crecimiento de los huertos urbanos**». Revista *El Ecologista*, n.º 81, Junio, 2014. Consultado el 05.01.2019, en: <http://www.ecologistasenaccion.org/article28265.html>

Bourriaud, N. (2006). *Estética relacional.* Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Blanco, P. (2005). *Prácticas artísticas colaborativas en la España de los años noventa. Desacuerdos 2. Sobre arte, políticas y esferas públicas en el Estado español.* (2) pp. 188-206. Recuperado en <http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/desacuerdos-2-sobre-arte-politicas-esferas-publicas-estado-espanol>

Claramonte, J. (2011). *Arte de contexto.* San Sebastián: Editorial Nerea, S. A.

Claramonte, J. (2016). *Estética modal.* Madrid: Editorial TECNOS.

Clément, G. (2007). *Manifiesto del tercer paisaje.* Barcelona: Gustavo Gili.

Kester, G. H. (2004). *Conversation Pieces. Community + Communication in Modern Art.* Berkeley: University of California Press.

Kwon, M. (2001). *One Place after another. Site-specific and locational identity.* Cambridge, Massachusetts. The MIT Press.

Lacy, S. (1995). *Mapping the Terrain: New Genre Public Art.* Seattle, Bay Press. (2011). A/r/tographic Collaboration as Radical Relatedness *International Journal of Qualitative Methods* 2010, 10(1) pp. Recuperado en: <https://www.researchgate.net/publication/260991583>

Laddaga, R. (2011). «**El artista ya no puede aspirar a ser la conciencia general de la especie**». Entrevista de Amadro Fernández-Savater, en: Fuera de Lugar, blog de Público.es. Disponible en: <http://blogs.publico.es/fueradelugar/309/el-artista-ya-no-es-la-conciencia-general-de-la-especie> consultado el 5 de febrero de 2018.

Lippard, L. (1995). «**Mirando alrededor, dónde estamos y dónde podríamos estar**», en VV. AA. (2001). *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa.* Salamanca: Universidad de Salamanca.

Evers, L., Jaschko, S. (2010). *El proceso como paradigma.* Exposición LABORal Centro de Arte y Creación Industrial / Los Prados, 121 / Gijón, Asturias, España.

Viladomiu, A. (2013). «**Urban Gardening: espacio de creación, crítica social y activismo ecológico**», en Ausart, núm. 1, pp. 99-106.

**Vicerrectorado de Cultura y
Políticas Sociales**

Unidad de Políticas Sociales, Igualdad y Cultura
Servicio de Extensión Cultural