

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación
Convocatoria 2020/2021

Nº de proyecto: 421

Imago. Proyecto de diversidad sensorial

Responsable del Proyecto:
José Daniel Lesmes González

Facultad de Geografía e Historia
Departamento de Historia del Arte

1.- Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

En base a la memoria presentada y aprobada en la convocatoria de proyectos de innovación docente para el curso 2020-2021, nuestra propuesta se centraba en el estudio y la accesibilidad de las imágenes artísticas desde la perspectiva y experiencia de personas con diversidad sensorial. Nuestro punto de partida quedaba así fijado por la idea de que las personas con diversidad sensorial nos ofrecen una apertura para el estudio ampliado de las imágenes en función de la facultad de imaginar. Se trataba pues, de elaborar un material audiovisual adecuado que prestase atención a la amplitud sensorial, esto es, sinestésica, de la imagen.

Con tal planteamiento, este proyecto se proponía desarrollar tanto una dimensión teórica como una práctica para el estudio de las imágenes. De una parte se trataba de trabajar a partir de autores (artistas y teóricos) de distintas épocas que permitieran un acercamiento a la concepción ampliada de las imágenes desde perspectivas integradoras. De otra, se trataba de realizar una serie de videos en colaboración con personas con diversidad sensorial que nos permitieran un estudio crítico de las posibilidades de este formato en Internet.

A partir de este reto proponíamos los siguientes objetivos:

- a) Accesibilidad y diversidad. En este concreto ámbito nos proponíamos operar de modo inverso a las premisas que habitualmente se toman como punto de partida cuando se trata con personas con diversidad sensorial: no se trataba únicamente de hacerles accesible un *corpus* y tratar su diversidad como carencia, nuestra intención era considerar esa misma *diversidad* como horizonte de posibilidad para el estudio de las imágenes, para entender qué son y cómo nos afectan.
- b) Recursos educativos y enseñanza virtual. Este proyecto nació con la firme aspiración de construir una herramienta útil, un uso accesible y una producción de debates que habitualmente no encuentran lugar en el alumnado. Si los miembros del grupo con diversidad sensorial permitían un ejercicio crítico sobre las imágenes y una construcción característica de nuestros videos, sus miembros pdi permitirían su aplicación directa a las asignaturas de Teoría y metodología de la Historia del Arte, Fuentes de la Historia del Arte (en el grado de Historia del Arte) y de Estética, Perspectivas de la Estética Contemporánea, Estética y Semiótica e Historia del Arte Contemporáneo (en el grado de Filosofía). El proyecto produciría así una documentación útil para todos nuestros alumnos y cubriría el recorrido de nuestras asignaturas desde una perspectiva inclusiva.
- c) Formación de profesorado en competencias digitales. La propia naturaleza de este proyecto implicaba que los profesores que en él participamos adquiramos nuevas competencias, particularmente en lo que se refiere a la edición de videos, uso de transcriptores y otras ventajas que ofrecen las plataformas digitales. En este sentido buscábamos que el proyecto sea estimulante no sólo para sus integrantes, sino también para otros profesores.
- d) Emprendimiento entre los estudiantes. En nuestro proyecto trabaríamos mano a mano con los estudiantes, particularmente con aquellos miembros del equipo con diversidad sensorial, con ello queríamos permitir una participación activa en un proyecto cuyos resultados podrían tener especial incidencia en el ámbito de la particular accesibilidad a los museos. Tal era el objetivo más ambicioso del proyecto, y el de mayor dificultad.

Estos objetivos principales se adecuaba así a las líneas propuestas por Innova-
Docencia en cuatro vertientes:

1. Facilitar la formación del profesorado universitario en competencias digitales.
2. Innovar en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual.
3. Fomentar universidad inclusiva, accesible, diversa y enfocada a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
4. Favorecer el emprendimiento entre los estudiantes.

2.- Objetivos alcanzados

En aras de una mayor claridad expositiva mantendremos el esquema anterior de objetivos propuestos, desgranando a partir de ellos nuestra actividad.

a) Accesibilidad y diversidad.

El primer reto para llevar a cabo nuestro ha sido establecer pautas de comunicación con un equipo que incluye personas con notable diversidad sensorial. Esto nos ha exigido flexibilidad en dos aspectos: los medios de comunicación no podían ser los mismos en todos los casos; las aportaciones no se han desarrollado siguiendo pautas idénticas. El resultado es que las aportaciones se han realizado de manera específica, en cuanto a asesoramiento y realización de los videos.

En el marco del asesoramiento merece particular atención la participación de una persona ciega en el proyecto, que ha permitido establecer pautas de actuación sobre las pistas de sonido. Igualmente hemos de señalar en el aspecto visual, gestual y de interpretación.

Para la realización se han establecido pautas colaborativas entorno a una serie de temas y un listado de imágenes relacionadas con los sentidos, en ambos casos consensuados. Los temas seleccionadas se concentran en la concepción ampliada de las imágenes de siguiente modo:

- Las imágenes se imaginan
- Las imágenes duelen
- Las imágenes suenan
- Las imágenes bailan
- Las imágenes huelen
- Las imágenes saben

El objetivo de accesibilidad ha contado con el desarrollo de un video dedicado al primer tema desde el problema de la imaginación y la ceguera: <https://youtu.be/fK13D6RPasc>. (véase el apartado de Desarrollo de actividades)

El objetivo de integración de la diversidad se ha cumplido satisfactoriamente. Con la elaboración de un video específico relativo al tacto y la

impresionabilidad de la imaginación y la imagen, realizado por los alumnos y donde el objetivo ha sido trabajar los campos de sonido:

https://www.youtube.com/watch?v=8fEW4Z_5NZ8&t=18s

b) Recursos educativos y enseñanza virtual

Este proyecto ha sido aplicado como aportación a las asignaturas de Teoría y Metodología de la Historia del Arte (Grado de Historia del Arte), Estética, Perspectivas de la Estética Contemporánea, Estética y Semiótica e Historia del Arte Contemporáneo (en el grado de Filosofía).

El modo de aplicación ha tenido su espacio más oportuno en las clases prácticas, con el objeto de desarrollar una temática y unos formatos oportunos en el ámbito de las humanidades. Se ha de destacar en este aspecto la disposición del profesorado tanto por la aportación de sus conocimientos específicos como por la difusión, a través de las plataformas de que dispone la UCM para su docencia online, así como el campus virtual.

- e) Formación de profesorado en competencias digitales. En este aspecto quisiéramos destacar la variedad de las edades que presenta el profesorado en este proyecto y, consecuentemente, su relación específica con los nuevos medios. El profesorado ha tenido la oportunidad de familiarizarse con programas de edición, particularmente con *Imovie*, con uso de micrófonos, con las posibilidades de subtítulo en la plataforma youtube. Asimismo se ha explorado las posibilidades de un amplio material, como equalizadores, uso de cámaras y plataformas de comunicación con subtítulo disponible, Google meet y skype.
- c) Emprendimiento entre los estudiantes. El objetivo más lejano para este proyecto estaba referido a las posibilidades profesionales del alumnado y el equipo más joven de nuestro proyecto. Los logros son se cifran aquí en el marco de lo futuro, no obstante quisiéramos destacar el inicio de actividades de una de las participantes en el quipo, Aida Fortuny Lobato, que se ha trasladado de Barcelona a Madrid para iniciar su vida profesional en el marco de difusión de la Fundación Once. Este proyecto a enriquecido su propuesta a la Fundación y nos felicitamos por ello.

3.- Metodología empleada en el proyecto

Para el desarrollo se dispuso la pertinente flexibilidad derivada de la diversidad sensorial de parte de sus miembros, con el fin de que cada miembro del proyecto pudiera desarrollar sus concretas aportaciones. En líneas generales acordamos seleccionar campos de trabajo, acopio de textos e imágenes artísticas, montaje discurso, selección de textos para su consecuente interpretación en lenguajes de signos, montaje del video y grabación. Como objetivo nos proponemos la realización de videos/presentaciones cortos, de unos minutos, con los siguientes rótulos mencionados: imagen/imaginación; imagen/tacto.

Estos campos parten de la experiencia sinestésica y sirvieron de arranque para el debate del equipo. Una vez escogido un campo por cada miembro se aportaron tres tipos de materiales en un formato de presentación pptx (powerpoint)

- a) Textos teóricos. Una selección que a modo de fragmentos permita desarrollar un discurso. No se trata de aportar libros y más libros, más bien citas escogidas que apoyen el discurso a construir en cada presentación.
- b) Selección de imágenes artísticas. Realizamos un listado de imágenes relativas a los cinco sentidos para establecer nuestro discurso. Así mismo el debate se ha desarrollado en torno a la complementariedad de las pistas de imagen y sonido.
- c) Formulación de las problemáticas. Para ello contamos hemos trabajado con personas con diversidad sensorial tanto integrantes como externos al proyecto. Es el caso del primer video, todo el sostenido por la experiencia de la imagen en la ceguera, donde hemos sido asesorados por el artista ciego Gladston Galliza.
- d) Definición de los discursos y montaje de las imágenes. Hemos establecido niveles discursivos sobre las imágenes desde la descripción a las interpretación filosófica. Para realizar el primer paso hemos partido del ejemplo concreto de Calístrato en sus *Descripciones*.
- e) Tras todo ello hemos establecido pautas de montaje a partir de una primera experiencia. En este aspecto hemos contado con el asesoramiento constante de la experta en lengua de signos Olga Babarro Bueno. Ello nos ha permitido alumbrar un aspecto que en principio no preveía el proyecto: se trata de la rítmica propia del montaje. Este aspecto, así como la inclusión de subtítulos experimentanda en el primer video nos han exigido reconsideraciones y nos ha permitido avanzar en los formatos.
- f) Construcción del guión de cada presentación. Una vez hemos hecho acopio del material estudiamos las posibilidades de su uso y de desarrollo de los guiones, es decir, del breve comentario que acompañará a cada presentación centrada en los diferentes aspectos de la imagen en relación con la diversidad sensorial.
- g) Construcción del montaje audiovisual y comentarios sobre su accesibilidad por parte de los miembros del equipo. Montaje y edición definitivos. Con todo el material seleccionado, el guión construido y la grabación realizada de la interpretación en lenguaje de signos de aquellos pasajes escogidos, se trataba de montar en colaboración la presentación. Para ello lo óptimo era que cada miembro del equipo aportase sus cualidades más notables a cada una de las presentaciones.

4. Recursos humanos

El equipo de trabajo ha sido el siguiente:

PDI

- Antonio Manuel González Rodríguez, profesor emérito en el Departamento de Historia del arte de la UCM. Su aportación se ha concretado en el ambito de las sinestesias que configuraban el hilo de la reflexión.
- Matteo Mancini, profesor titular y director del Departamento de Historia del Arte de la UCM, ha aportado su conocimiento de la plataforma youtube.

- Jorge Santiago Massó Castilla, es profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la UCM ha formado parte directa del asesoramiento teórico para los videos.

PDI otras universidades

- David Cortés Santamarta. Profesor de la Universidad Nebrija, su aportación, concretada en uno de los guiones realizados, se ha centrado en la relación entre imagen y sonido en el ámbito de las artes de vanguardia.

Alumnos

- Rodrigo Joaquín García de Luis. Alumno de grado de historia del arte. Ha aportado sus conocimientos en diversidad sensorial. En relación con el proyecto, igualmente ha desarrollado su TFG, defendido este mes de junio.
- Rosa Gutiérrez García, tras haberse graduado en historia del arte y haber realizado el master en filosofía en la UCM, ha iniciado los trámites para realizar el doctorado en nuestra Universidad con un tema de tesis en el marco de este proyecto.
- María Lorite Valero, reciente graduada en el historia del arte por la Universidad Complutense, su aportación se ha caracterizado por las propuestas en torno a la relación entre las artes y la teoría de la imagen en el siglo XIX.

Externos

- María García-Lomas Díez, máster en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico por la Universidad de Granada y graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural por la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Su aportación, en relación a la diversidad sensorial auditiva, se ha concretado en relación a las posibilidades y problemas de los subtítulos y las rítmicas de la imagen, en este
- Aida Fortuny Lobato, graduada en Bellas Artes por la UB, actualmente forma parte de la Fundación ONCE. Ha aportado, en relación con la diversidad sensorial visual, el trabajo de selección de obras y montaje de las mismas.

5. Desarrollo de las actividades

El desarrollo de las actividades ha seguido las posibilidades y recomendaciones oportunas indicadas por las diversas Facultades, Universidades y organizaciones respecto a la pandemia de la covid-19.

1. Las reuniones periódicas con el PDI se han realizado en la Facultad de Geografía e Historia, presencialmente en aquellos casos que permitidos por las circunstancias.

2. las sesiones con el alumnado participante en el proyecto así como con las personas externas a la Complutense ha sido online.
3. La selección, montaje, producción de los videos ha sido colaborativa y online.
4. La exposición y comentario de este trabajo ha seguido las pautas de docencia de nuestras respectivas asignaturas on-line.

Como se ha comentado en la memoria, uno de los logros de este proyecto ha consistido en establecer especificidades en la comunicación, especialmente con aquellas personas con diversidad sensorial auditiva. A partir de las reuniones se han definido dos aspectos fundamentales del proyecto: por una parte las temáticas referidas de construcción de los videos, por la otra la elaboración del listado de imágenes sobre las que trabajar.

Merece destacar en este punto el resultado final de las propuestas:

- Tacto: José de Ribera, "Isaac y Jacob", 1637, óleo sobre lienzo 110 x 291,5 cm. Museo del Prado; Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo, "El Tacto", 1618, óleo sobre tabla, 64 x 111 cm. Museo del Prado; Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo, "El Tacto", 1618, óleo sobre tabla, 64 x 111 cm. Museo del Prado; José de Ribera, "El Tacto", 1632, óleo sobre lienzo, 125 x 98 cm. Museo del Prado; Correggio, "Noli me tangere", 1525, óleo sobre tabla traspasa a lienzo, 130 x 103 cm. Museo del Prado; Pierre Firens, "Henrique IV tocando a los escrofulosos", 1608, grabado a punta seca, 30.3 x 39.6 cm, Biblioteca Nacional de Francia; Jodocus Badius Ascensius (impresor), *Stultiferae Naves* (detalle de "La nave del tacto"), 1500, impreso en París. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, p. 32; Taller parisino, "El tacto" dentro de los "Tapices de la Dama y el Unicornio", ca. 1500, tapiz millefleurs, 315 cm x 358 cm. Museo Cluny, París; Taller inglés, *yad* o puntero ritual para la lectura de la torah, ca. 1745, plata tallada, con inscripciones, 25,5 cm. British Museum, Londres.
- Vista: Theodoor van Thulden, "El descubrimiento de la púrpura", 1636-1638, óleo sobre lienzo, 190 x 211 cm. Museo del Prado; Pedro Pablo Rubens, Jan Brueghel el Viejo, "La Vista", 1617, óleo sobre tabla, 64,7 x 109,5 cm. Museo del Prado; Jodocus Badius Ascensius (impresor), *Stultiferae Naves* (detalle de "La nave de la vista"), 1500, impreso en París. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. p. 10; Giovanni Bellini, "Joven en su toilette", 1515, óleo sobre madera de álamo, 62,9 cm x 78,3 cm. Kunsthistorisches Museum, Viena; Hans Holbein el Joven, "Los Embajadores" ("Retrato de Jean de Dinteville y Georges de Selve"), 1533, óleo sobre madera de roble, 209 cm x 207 cm. National Gallery, Londres; Ma Yuan, "Observación de los ciruelos a la luz de la luna", ppios. s. XIII, tinta y color sobre seda, 25.1 x 26.7 cm. Metropolitan Museum, Nueva York; Samuel van Hoogstraten, "Viejo en la ventana", 1653, óleo sobre lienzo, 111 cm x 86,5 cm. Kunsthistorisches Museum de Viena; Francisco de Zurbarán, "Santa Lucía", 1625-1630, óleo sobre lienzo, 104.14 cm x 77 cm. National Gallery of Art, Washington; Taller

parisino, “La vista” dentro de los “Tapices de la Dama y el Unicornio”, ca. 1500, tapiz millefleurs, 310 cm x 330 cm. Museo Cluny, París; Ferrante Imperato, ilustración de su museo en su *Historia Naturale* (segunda edición; la primera impresa en Nápoles en 1599), grabado sobre plancha de cobre. Impreso en Venecia, 1672. Biblioteca de la Universidad de Erlangen, Nuremberg.

- Oído: Tiziano, “Venus recreándose en la música”, ca. 1550, óleo sobre lienzo, 138 cm x 222,4 cm. Museo del Prado; Pedro Pablo Rubens, Jan Brueghel el Viejo, “El Oído”, 1617-1618, óleo sobre tabla, 64,7 x 109,5 cm. Museo del Prado; Taller parisino, “El oído” dentro de los “Tapices de la Dama y el Unicornio”, ca. 1500, tapiz millefleurs, 370 cm x 290 cm. Museo Cluny, París; Jodocus Badius Ascensius (impresor), *Stultiferae Naves* (detalle de “La nave del oído”), 1500, impreso en París. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. p. 19.
- Olfato: Pebetero para incienso nazarí, S.XIV, plata y bronce damasquinada, decorado con tracerías y hueco, 10 cm de diámetro. Museo Arqueológico Nacional; Taller parisino, “El olfato” dentro de los “Tapices de la Dama y el Unicornio”, ca. 1500, tapiz millefleurs, 367 cm x 322 cm. Museo Cluny, París; Jan Miense Molenaer, “Los cinco sentidos: el olfato”, 1637, óleo sobre lienzo, 19,5 cm x 24,3 cm. Mauritshuis, La Haya; Jodocus Badius Ascensius (impresor), *Stultiferae Naves* (detalle de “La nave del olfato”), 1500, impreso en París. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. p. 26.

Desde el marco de la historia del arte perfilado por esta selección se ha propuesto abordar ejes transversales en relación a las diferentes cualidades de las imágenes y la imaginación.

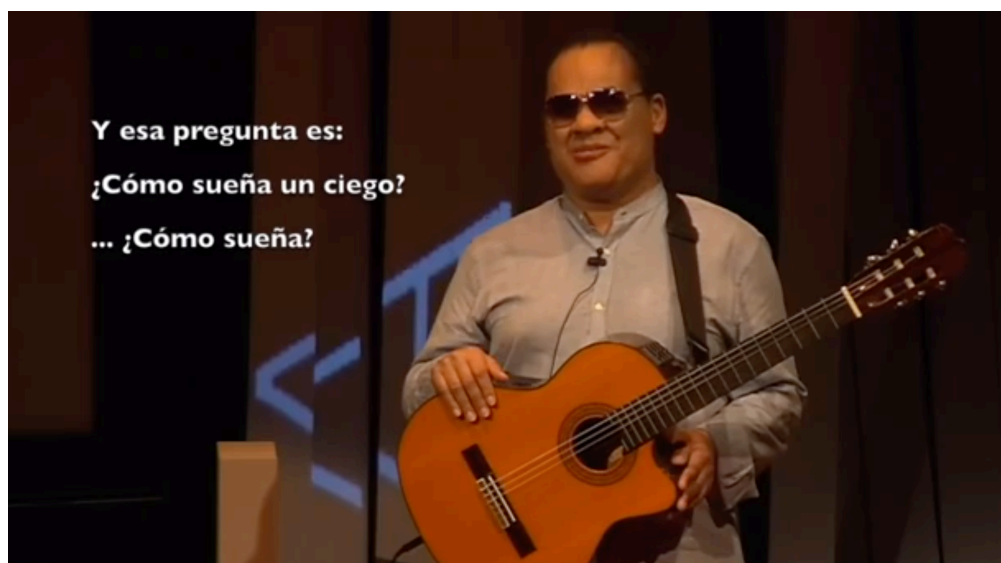
- La primera concreción de este marco de trabajo se sitúa en un primer video relativo a la problemática general de la ceguera. El equipo ha resuelto que la intención de este video sea la de cifrar una problemática asumible por todo tipo de público y que permita introducirse en las respuestas más elaboradas. Aspectos ha destacar del video: <https://youtu.be/fK13D6RPasc>
 - a) Temática a partir de la problemática expuesta por el artista ciego Gladston Galliza: si los ciegos imaginan es porque tienen experiencia de las imágenes.
 - b) Aplicación de la problemática a ejemplos de la historia del arte: José de Ribera, *El tacto*, 1632, óleo sobre lienzo, 125x98 cm; José de Ribera, *El tacto*, 1616, óleo sobre lienzo, 116 x 88 cm. Museo Norton Simon, Pasadena, California; Sophie Calle, *Aveugles*, 2011.
 - c) Trabajo de montaje y rítmica de las imágenes. Para hacer más comprensible el video por parte de personas con diversidad sensorial se han trabajado dos aspectos del mismo. El primero ha requerido de la modificación de ritmos y optar por las pausas requeridas; el segundo nos ha exigido la reelaboración de

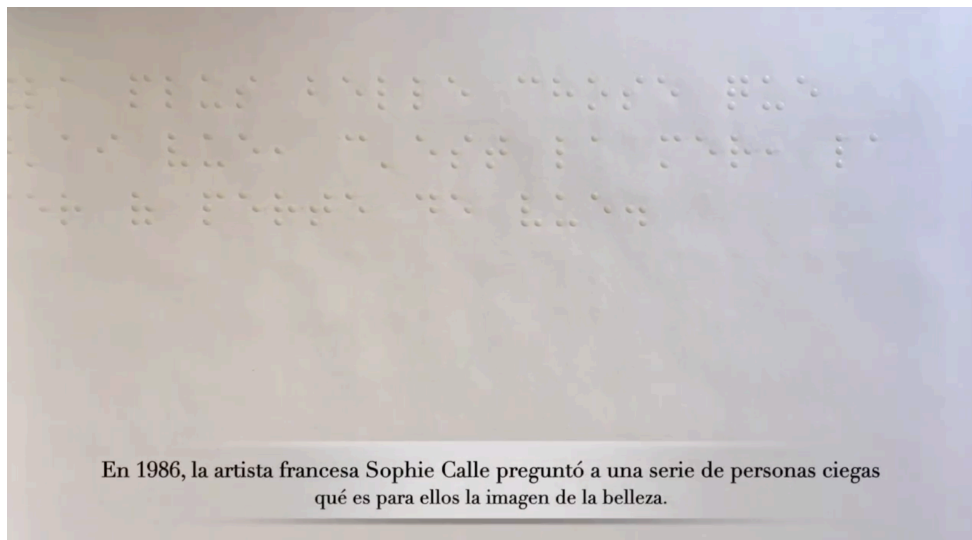
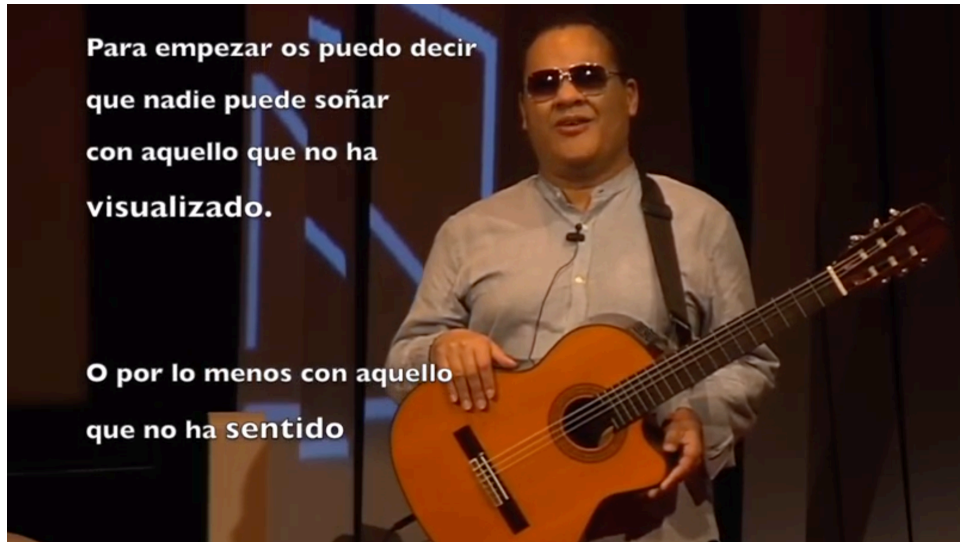
sistemas de subtítulos.

- Nuestra segunda concreción presenta la característica de ser un trabajo llevado a cabo por el alumnado. En él se ha escogido la temática de la imagen-dolor y ha estado centrado en la exploración del montaje visual. El desarrollo de este video se enmarca, sin embargo, en la relación imagen-memoria.

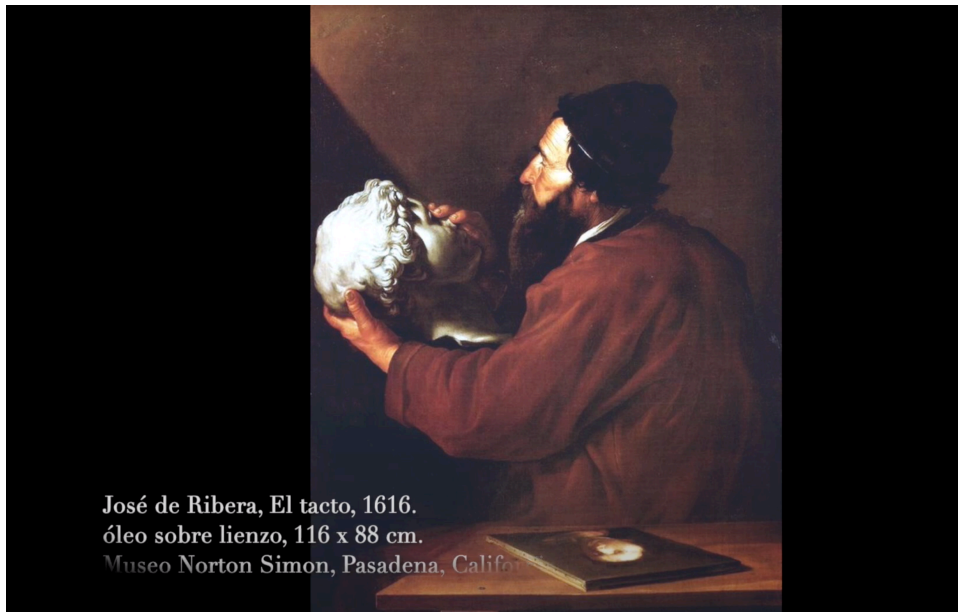
Presentamos a continuación, como anexo, un seguimiento de estos resultados a través de distintos fotogramas.

Anexos

La cosa más bella
que he visto es el mar.
El mar hasta donde
alcanza la vista.

Y, de repente, el recuerdo aparece
(Proust)

“Cada orden sensorial entraña así su naturaleza simple
y su estado tenso, atento o ansioso:
Mirar, oler, husmear u olfatear, gustar y paladear,
tocar y tantear o palpar, oír y escuchar” (Jean-luc Nancy)

