

UNIVERSIDAD DE JAÉN

**FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE
LA EXPRESIÓN PLÁSTICA,
MUSICAL Y CORPORAL**

TESIS DOCTORAL

**ANDANDO... LA ACCIÓN DE ANDAR COMO
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA DESDE UNA
PERSPECTIVA A/R/TOGRÁFICA**

**PRESENTADA POR:
MARÍA MARTÍNEZ MORALES**

**DIRIGIDA POR:
DRA. DÑA. MARÍA ISABEL MORENO MONTORO**

JAÉN, 16 DE DICIEMBRE DE 2015

ISBN 978-84-16819-07-2

andando...

la acción de andar como investigación artística desde una perspectiva a/r/tográfica

Agradecimientos

andando... en un continuo hacer, reflexionar, proyectar, imaginar... algo emocional que se construye a cada paso desde la relación con todas y cada una de las personas que forman parte de este paseo, por ello, quiero darles las gracias, haciendo de esta parada en el camino, huella en señal de mi agradecimiento.

A mi madre y a mi padre por esa energía inacabada que me transmiten cada día y el amor infinito en lo que hago. A mis hermanas Gracia y Mª Ángeles, por la complicidad, ánimo, cafés....compañeras de ruta, además de fotografías. A Jesús que aunque esté lejos, lo siento muy cerquita, a Lorenzo y Carmelo porque sé que están en algún lugar de este proyecto. A mi abuela María y sus puntos de croché, “musa” del comienzo de la investigación. A Edmundo, por acompañarme en este viaje.

A mis “colegas” y a todas las personas que sus vidas se han cruzado con la mía en alguna parte del camino, por el aprendizaje mutuo.

A Isabel, mi directora de tesis, por compartir su experiencia, conocimiento, reflexiones, ideas, ...por su dedicación, pero sobre todo, por el cariño, la emoción, ganas, vida, en cada una de sus palabras, tejido en este continuo deambular.

A tod@s, GRACIAS, pero esto no acaba aquí...es un impulso para seguir andando...

“no walk, no work”

Hamish Fulton¹

¹ John K. Grande (2004) *Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists*. State University of New York Press. (SUNY Press).Pag. 129.

andando...

La acción de andar como investigación artística desde una perspectiva autoetnográfica, es una investigación artística basada en el paseo como práctica artística de indagación por la posibilidad que me ofrece de crear nuevos discursos, conexiones e intuiciones desde mi mirada como artista, docente e investigadora, favoreciendo la creación de un mapa de acciones que enriquece el proceso creativo y la construcción de nuevas narrativas, un camino que voy trazando en el mismo acto de caminar.

Presento la investigación como deriva, ya que responde a la forma en la que se ha ido gestando. Mi trayectoria personal inseparable de la artística proyecta en la acción de caminar un modo de hacer, propiciando la aparición de nuevas vías durante el proceso de indagación, una forma coherente con el contenido que dota de sentido a la investigación y permite dar flexibilidad al planteamiento y desarrollo de ésta. La forma no pretende encajar en ningún marco preestablecido, sino ser parte de la investigación predispuesta a ser replanteada en cualquier momento para generar nuevos caminos. El hilo conductor pretende constatar como metodología de investigación el concepto de deriva, entendida como herramienta crítica capaz de establecer una forma de proceder basada en mi práctica artística. En su estructura, busco recoger aquellas fases contenidas en el proceso artístico, por tanto, propongo la deriva como práctica artística, fundamento de la metodología empleada en la investigación desde el continuo caminar como forma de conocimiento, intervención y transformación, de viajar a territorios inexplorados o poco conocidos para llegar a relatos de historias no contadas, o de aquello que de otra forma queda invisibilizado. El proceso creativo se estructura en las siguientes fases conectadas entre sí generando nuevas interpretaciones a través de la práctica artística.

En “Cita para una deriva”, narro el encuentro con la deriva, un recorrido no lineal de historias que me llevan a escoger la deriva

como método de investigación, no hay una hora determinada sino el encuentro fortuito que ha tenido lugar durante el camino, una deriva como práctica artística y proceso creativo seguido de referentes que encuentran en el deambular el proceso de indagación.

“Mis alforjas para el viaje” son historias vividas o experiencias que me llevan a tomar este camino, y que de alguna manera han marcado a modo de mojón el comienzo de esta investigación, historias que configuran el mapa o lugar de partida de la investigación.

En “Ropa y calzados adecuados”, coherentemente con el proceso creativo investigo creando, llevo a cabo una investigación mediante el ensayo de formas de indagación narrativa donde lo que cuento y el cómo lo cuento forman parte del mismo proceso de indagación, por tanto, desarrollo una metodología de investigación basada en mi práctica artística desde mi mirada como artista, docente e investigadora al mismo tiempo. En este apartado hago un estudio sobre el enfoque metodológico seguido, la acción de caminar como metodología artística.

“Deambulando” voy indagando a través de la deriva como proceso creativo dando lugar a los artículos que componen el cuerpo de la investigación. Me baso en una serie de recorridos trazados durante la investigación que reverberan y abordan experiencias vividas como viaje y construcción del discurso. El eje central de la narración es la observación y exploración creada desde la metáfora como proceso creativo y referencia vital. La simultaneidad de diferentes lenguajes expresivos durante el proceso me lleva hacia una metodología artística paralela a la artografía.

En “Parada y fonda” o lugar para la reflexión, hago una parada en el camino para seguir caminando, un lugar para meditar sobre el recorrido trazado. Desde esta perspectiva la acción como proceso no se detiene, ni se fragmenta para extraer los hallazgos, sino que se puede recorrer para ser reinterpretada, reinventada o imaginada desde la subjetividad de cada mirada. Recorridos que se transforman en el tiempo, y que continúan para generar otras rutas o nuevas conexiones. Por tanto, la investigación no se cierra de forma concluyente, sino que encuentra caminos que amplían la idea del paseo más allá de su literalidad para entenderlo como te-

jido polisémico. Desde este enfoque, el acto de caminar se concibe como una forma de acción en constante transformación, desde el que continuar profundizando desde distintas perspectivas, atendiendo a la transversalidad de sus posibilidades, caminando más allá de la superficie, para seguir tejiendo un camino más allá de lo perceptible, dando visibilidad a otros posibles representaciones.

walking...

“The action of walk as an artistic research from a autoethnographic perspective” is an artistic research based on the walk as as an artistic practice of research due to the possibility of creating new discourses, connections and insights from my gaze as an artist, teacher and researcher, encouraging creating a map of actions that enriches the creative process and the construction of new narratives, a path that I am going tracing in the same act of walking.

I present the research as a drift, because of it responds to the way that it has been developing. My personal experience is inseparable of the artistic experience, I project in the action of walking a way of proceed, encouraging the appearance of new paths during the inquiry process, it is a coherent way with the content that gives meaning to research and provide flexibility to allow and development of this approach. The form is not intended to fit into any pre-established framework, but to be part of the research predisposed to be replanted at any time to generate new research paths. The conductive thread except to confirm the drift as research methodology, a critical tool to establish of action based on my artistic practice. I expect to collect in its structure those phases contained in the artistic process, therefore, I propose drift as artistic practice foundation of the methodology used in research. Walking is a form of knowledge, intervention and transformation, traveling to unexplored territories or unknown stories to reach untold stories, or what remain invisible. The creative process is divided into the following phases interconnected to generatie new interpretations through artistic practice.

“meeting to a drift”, narrate the encounter with the drift, a non-linear stories that intertwine with mine, there is a certain time but the coincidental meeting that has taken place during the path, drift as artistic practice and inquiry process followed by references that are wandering in the inquiry process.

“Mis alforjas del viaje” are stories or experiences that lead me to take this path, and that it had marked this process, as a kind of milestone the beginning of this research, stories that make up the map or place of departure of research .

“Ropa y zapatos adecuados” I an artist, thus, I research creating, coherently with the creative process based in a narrative inquiry where the story that I relate and how I relate it, to be part of the same process of inquiry, therefore, developed a the research methodology based on my artistic practice in my gaze as an artist, teacher and researcher at the same time. In this section I make a study on the methodological approach followed, the action of walking as an artistic methodology.

“Deambulando”, I am going researching throught the drift as artistic creation, I show how the artistic process is research and thus provide an example with this investigation. This investigation is based on a number of routes sketched during the process, some experiences as travel and construction of discourse. The centerpiece of the story is the observation of metaphor in creative processes as vital references. The simultaneity of different expressive languages during as creative process to be part of the artrography methodology.

“Parada y fonda” or place for reflection. From this perspective, the act of walking is conceived as a form of action in constant transformation, from which continue researching from different perspectives, walking beyond the surface, to continue weaving a path beyond the perceptible, giving visibility to other possible representations. In this section, I make a stop on the way, this section is a place to meditate on the path traced. From this perspective the action as a process does not stop, nor is broken to extract the findings, but can go to be reinterpreted, reinvented or imagined from the subjectivity of each gaze. Tours are transformed over time, and continue to generate additional routes or new connections. Therefore, the research does not conclusively closes, but finds ways to expand the idea of the trip beyond its literal to understand as polysemic tissue.

índice

28	punto de partida
56	cita para una deriva. lugar tiempo posición
1150	mis alforjas para el viaje
1170	ropa y calzado adecuado
182	deambulando artículos art.1 Tejiendo espacios art.2 Vidas entrelazadas art.3 Historia de un barrio
242	parada y fonda
256	referencias

Partida, 2015. Fotografía independiente de la autora.

ATENCIÓN
CARRETERA
CORTADA POR OBRAS
DESVIO POR N-432

punto de partida

En la investigación artística lo metodológico es conocimiento y el conocimiento es método.

En el momento que me planteo la investigación me vienen a la cabeza cuestiones sobre cómo he llegado hasta aquí, cómo he ido abordando el camino, dónde empieza todo, por qué.. etc. Busco entre recuerdos, experiencias, encuentros, palabras, imágenes... etc. En ese intento de reconstruir la historia o dar continuidad al cúmulo de experiencias vividas, encuentro en la misma acción de andar el origen de la investigación. El olor de la tierra o el sonido de una calle en obras, parte de un comienzo en un continuo ir y devenir, de recorridos en el espacio, en el tiempo...

Sin saber hacia dónde me dirijo, movida por la intuición y motivación de estar haciendo lo que me apasiona, pienso en la misma vida como deriva de acontecimientos que fluyen y que voy narrando desde práctica artística. Un camino que va desde ese primer recuerdo y enlaza con el impulso hacia lo desconocido, hacia la creación de un lugar entendido como mapa emocional, relacional, en continuo cambio, tanto en percepción como en representación. Ese origen me proyecta de forma metafórica al proceso creativo,

Sin título, 2015. Serie compuesta por cuatro fotografías de la autora

a la acción continua con movimientos circulares, elípticos, con saltos, bucles, cruces....Con dirección la búsqueda en el mismo acto de caminar como una aproximación a la connotación simbólica del concepto caminar, desde diferentes enfoques que van enriqueciendo el significado.

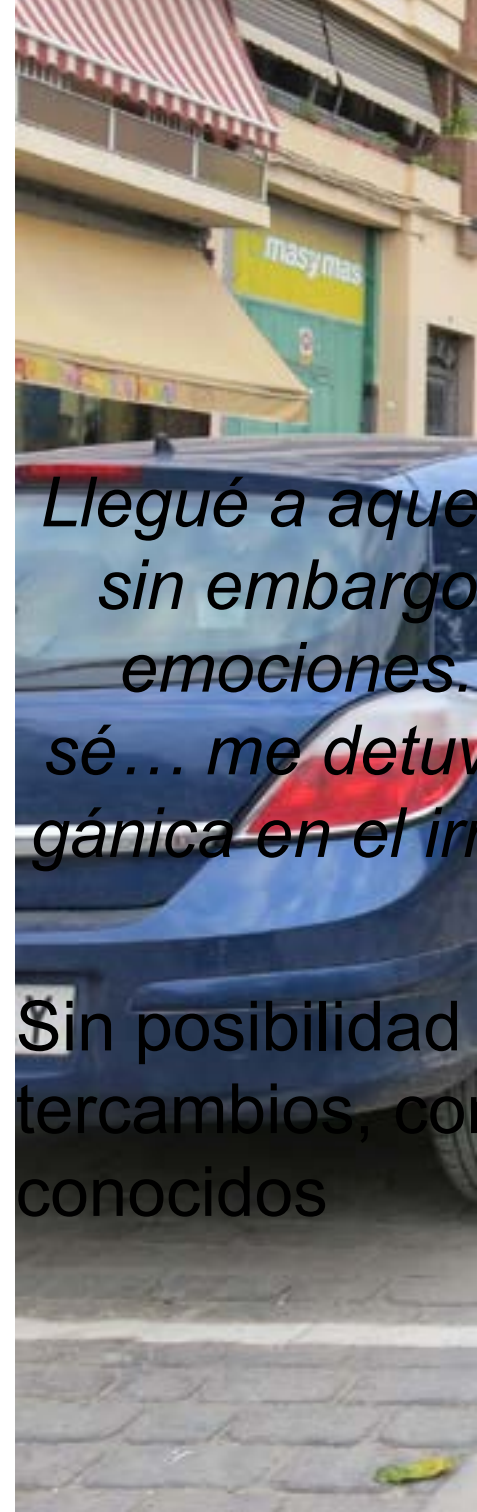
Palabras e imágenes van configurando a modo de palimpsesto, un diario sobrescrito más de una vez encadenado observaciones e intuiciones y detalles marcados, sino el de los pasos en la misma acción de andar

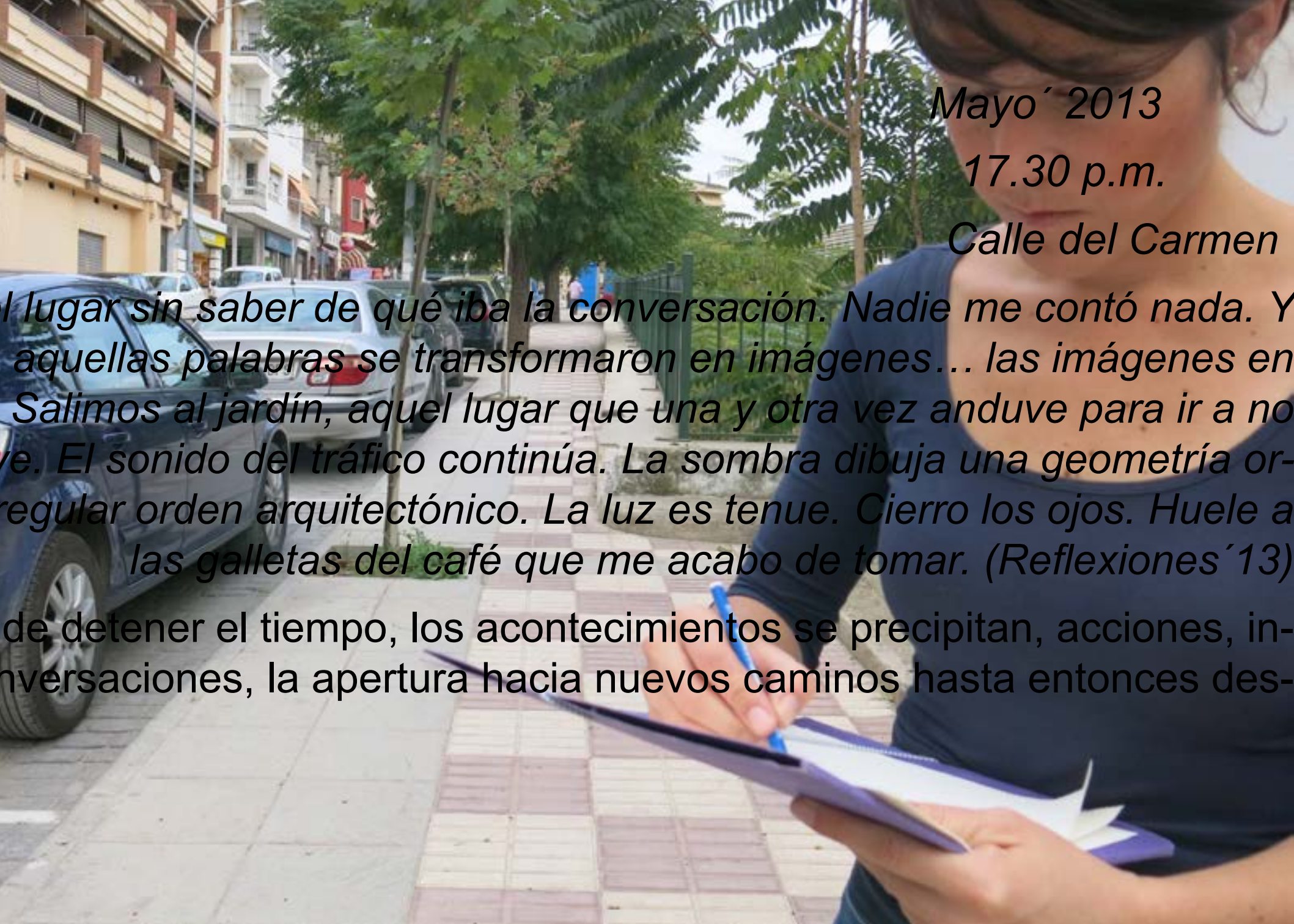
El punto de partida es la continuación de un camino del que no recuerdo su origen, sino la concatenación de acontecimientos que me lleva al lugar donde estoy dando, lugares que se van transformando en el tiempo, el interés surge de la vivencia del espacio donde he vivido desde pequeña, el pueblo donde

mo proceso de indagación, de cuestionamiento y exploración, visibilizando la experiencia subjetiva, provocando la aparición de lo inesperado, una
onde cada idea y pensamiento han ido evocando otros, para no ser ordenados, sino para ser reinterpretados desde algún lugar, con otro orden no
r donde me encuentro. Escojo un lugar abierto a la interpretación, flexible, para reconstruir e imaginar, un fragmento de un camino para seguir an-
de nací y al que vuelvo con el paso del tiempo, el cambio de la mirada en torno al sentido de esos espacios. Un lugar que vuelvo para deambular,

Sin título, 2015. Fotoensayo organizado a partir de una cita visual Sophie Calle (2007) y una fotografía de la autora.

Mayo´ 2013

17.30 p.m.

Calle del Carmen

El lugar sin saber de qué iba la conversación. Nadie me contó nada. Y aquellas palabras se transformaron en imágenes... las imágenes en Salimos al jardín, aquel lugar que una y otra vez anduve para ir a no ve. El sonido del tráfico continúa. La sombra dibuja una geometría or-regular orden arquitectónico. La luz es tenue. Cierro los ojos. Huele a las galletas del café que me acabo de tomar. (Reflexiones´13)

de detener el tiempo, los acontecimientos se precipitan, acciones, in-
nversaciones, la apertura hacia nuevos caminos hasta entonces des-

iones, un camino por construir, que me ha llevado a los bordes, donde he palpado las fisuras hasta llegar al hálito de un nuevo paisaje, un espejo
enta a las posibilidades que surgen en el camino

sitar y de estar en el mundo basada en el continuo caminar desde la observación y reflexión de los lugares que habito, una aproximación al la acción
o distintas narrativas a lo largo del tiempo a modo de cuadernos de viaje donde me acerco a distintos conceptos planteados desde la observación
és de un lenguaje conceptual, la longitud, duración o la fecha, condiciones climáticas bajo las cuales experimenta el camino, voy anotando desde
la meta es el propio caminar como expresa Fulton en uno de sus cuadernos de viaje “*¿Por qué caminar? Caminar es la respuesta*”. *Le pido que lo
e caminar no es una teoría, caminar no es un material artístico; la caminata es una experiencia, es una forma artística de pleno derecho*”.

que no sé nada del lugar ni todavía tengo claro lo que pretendo con ello, pero que me lleva a perderme con la intención de encontrar algo con que
roduce incertidumbre, prefiero no saberlo. Entro en la peluquería de la calle de al lado. El papel de colonizadora con fines artísticos plantea dudas
oio de rumbo derivando de un lugar a otro. Decido llevar mi cámara como diario de experimentación situacionista, con el entusiasmo de encontrar
uido los mapas del barrio mis pasos a modo de papel. No aparecen todas las calles. Como los mapas de On Kawara comienzo a escribir sobre las
astros de un camino, huellas visibles que comienzan a ser rutinarias.

Fulton/23000

Vengo con unas vagas anotaciones de las acciones a realizar, pero se desdibujan cada vez que las vuelvo a repensar, un mapa emocional, otro de citas posibles y derivas, muchas derivas psicogeográficas. Ya no me preocupa el material a exponer, pero sí el proceso, que sea lúdico, participativo, motivador, ...que tenga todo lo necesario del lugar para que sus habitantes lo encuentren interesante. Se trata de una acción efímera, incontrolada y sin concluir. No hay objetivos, sino el interés de ser una acción que se integre en la vida cotidiana de las personas que viven en ese el lugar favoreciendo situaciones que inviten a la participación.

A veces pienso en iniciar una acción, de ser yo la quien transforma el espacio, otras veces el espacio el que invita a los vecinos a transformarlo o los vecinos el espacio, de ser el espacio y los vecinos los actores, o ser todo a la vez. Es asunto de la psicogeografía. Entre tanto inicio las derivas, acompañada de una libreta y mi cámara. Deambulo con paso difuso, seguida por la motivación del encuentro. Imagino una ciudad nómada formada por casas que se pueden moverse configurando un espacio efímero, que cambia con el tiempo, que se pueda reconstruir en cualquier momento. Calles, barrios, ciudades deambulando hacia otro lugar...sin rumbo.

La acción comienza con un viaje a un lugar desconocido, a través de un recorrido no lineal de sucesos que van sucediendo a través de una serie de conversaciones con los vecinos, diferentes representaciones que hacen barrio, dibujos inspirados en las historias asociadas a sus vidas. Comienzo una cartografía del movimiento, definida por la emoción de conocer el barrio donde vivo. Un camino que se conecta a través del cuerpo como generador de narrativas. Una deriva a través de las historias de los viandantes que voy encontrando de forma azarosa en el camino, la exploración a través de conversaciones fortuitas de sus habitantes. Surge el caminar como cartografía del cuerpo. El mapa como lugar que voy construyendo desde la experiencia, cada vecino narra un lugar dibujando en mi cuerpo un mapa del camino que me lleva a ese lugar, configurando un mapa a través de las historias de las vidas narradas. Se crea así una conexión entre el cuerpo, el espacio y las personas que lo habitan. El espacio se transforma en palabras y las palabras en movimiento.

La ciudad no la experimento sólo por los sentidos, sino que se la relaciono a través del cuerpo, con experiencias pasadas, desde la memoria, revirtiendo el proceso proyectando imágenes sobre ésta a través de un acto creativo participando activamente de

la experiencia. El espacio se va trazando siguiendo las experiencias de sus habitantes, registrando imágenes del imaginario para evocar otras situaciones. Habitar un lugar se refiere a la vivencia y experiencia del lugar, lo que incluye la propia corporalidad, “vivir es habitar espacios y tiempos, recorrerles, experimentarles, sentirles pero todo esto carecería de sentido si despojamos a la experiencia de su trasfondo corporal porque es desde el cuerpo, en el cuerpo, en donde el hábito actúa “²

Necesito redescubrir otros lugares, siguiendo a Hamish Fulton en busca de calles por recorrer, por transitar y experimentar, la acción no se detiene, busco a través de mis pasos, trazos en forma de haiku³ intentando desvelar las sensaciones inmediatas de mi experiencia en la naturaleza. La práctica artística me invita a la reflexión evocada por mi propia movilidad, desde la idea de memoria o extrañeza, de experimentación del espacio en cuanto propio y ajeno al mismo tiempo. Cojo la cámara, grabo mis pasos todos durante treinta días. El juego situacionista ha empezado. Desde esta observación comienzo un camino, en la observación del suelo sobre el que nos movemos, sentimos y nos desplazamos. Busco sus huellas, fisuras, espacios intermedios, huecos y grietas. Fotografío el suelo por el que transito durante 33 días, asocio un estado físico, una situación geográfica, un camino que me lleva a la carretera en obras que hay enfrente de mi casa.

² Arpal, Jesús; Mendiola, Ignacio: *Estudios sobre cuerpo, tecnología y cultura*. Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2007, p.12.

³ Según Vicente Haya Segovia en su libro *Haiku: la vía de los sentidos* (pág. 29). Es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve, de diecisiete moras, formado generalmente por 3 versos de 5, 7 y 5 moras respectivamente. Esta métrica no es fija. Comúnmente se sustituyen las moras por sílabas cuando se componen en otras lenguas. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y la emoción (aware) que produce en el poeta la contemplación de la naturaleza.

UMA CAMINHADA DE 43 DIAS DE COSTA A COSTA POR
ESTRADAS CALÇADAS E CAMINHOS QUE COMEÇA NA
FOZ DO RIO DOURO NO **PORTO** E TERMINA PELO
SOLSTÍCIO DE VERÃO NO DELTA DO RIO EBRO NA
CATALUNHA PORTUGAL ESPANHA PIRINÉUS BASCOS
FRANÇA 2001 UMA CAMINHADA DE 1055 QUILOMETROS
POR ESTRADAS DE COSTA A COSTA ATRAVÉS DE
ESPANHA E PORTUGAL 2004 DO MAR MEDITERRÂNEO
AO OCEANO ATLÂNTICO INÍCIO EM 10 DE JULHO
SÁBADO ÀS 09:05 CHEGADA AO **PORTO** JUNTO À FÓZ
DO RIO DOURO EM 30 DE JULHO SEXTA – FEIRA ÀS 10:40

Cita visual literal, Hamish Fulton(2001-2004)

UNA CAMINATA DE 33 DÍAS POR LAS CALLES DE MI PUEBLO. CADA CAMINO COMIENZA EN MI CASA HASTA LLEGAR A UN LUGAR DISTINTO. **RECORRIDOS DE UNA HORA.** UNA CAMINATA DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE. POR **CALLES, BARRIOS, LADERAS,** CAMPOS. SIENTO EL SUELO DESDE LOS PIES **HASTA LA CABEZA. EL AIRE. EL SOL. EL FRÍO. EL CALOR.** SIENTO EL CUERPO EN TENSIÓN. EL PESO. LA RESPIRACIÓN. UNA CAMINATA LARGA DE **IDAS Y VENIDAS. ENCUENTRO CON GENTE. CONVERSACIONES. HISTORIAS INCONCLUSAS. ANOTO LAS EXPERIENCIAS DE UN CAMINO. RELACIONO CON EL ESPACIO QUE ANDO, APLPO, HABITO, SIENTO. VUELVO AL MISMO LUGAR, DESDE OTRA MIRADA. OBSERVO. EXPLORO. EXPERIMENTO. UN PAISAJE DISTINTO, FOTOGRAFÍO LAS HUELLAS DE UN RECORRIDO. LÍNEAS. GRIETAS. HUECOS. UN ESPACIO ENTRE LAS COSAS.**

15.30 calle pilarejo 16.10 calle alta 16.20 calle zagales 16.30 calle baja.
16.37 calle peñuelas.16.46 calle matadero 17.00 calle postas17.10 calle
puerta del sol 17.30 calle llana 17.35 calle alcaudetejo 17.50 calle campi-
ña 18.05 calle fuente nueva 18.10 calle barrio nuevo 18.30 calle molinillos
18.45 camino viruelo 18.55 avenida de la paz. 19.10 callejón de san marcos
19.20 calle orilla 19.35 calle juan galán 20.05 calle jesús 20.10 calle melojo
20.18 calle horno nuevo 20.20 calle pajarero 20.25 camino mermejo 20.35
calle la mina 20.47 camino cañadillas 20.58 calle amapola 21.10 calle be-
gonia 21.15 calle rosa 21.25 calle tulipán 21.28 calle pilarejo 21.38 calle
clavel 21.15 camino cañadillas 15.30 calle pilarejo 16.10 calle alta 16.20
calle zagales 16.30 calle baja. 16.37 calle peñuelas.16.46 calle matadero
17.00 calle postas17.10 calle puerta del sol 17.30 calle llana 17.35 calle al-
caudetejo 17.50 calle campiña 18.05 calle fuente nueva 18.10 calle barrio
nuevo 18.30 calle molinillos 18.45 camino viruelo 18.55 avenida de la paz.
19.10 callejón de san marcos 19.20 calle orilla 19.35 calle juan galán 20.05
calle jesús 20.10 calle melojo 20.18 calle horno nuevo 20.20 calle pajarero
20.25 camino mermejo 20.35 calle la mina 20.47 camino cañadillas 20.58
calle amapola 21.10 calle begonia 21.15 calle rosa 21.25 calle tulipán 21.28
calle pilarejo 21.38 calle provisional 21.40 avenida de Andalucía 21.55 calle
cuesta del ruedo 21.58 calle estrella de oriente 22.10 calle mirasierra 22.20

Sin título, 2015 Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de la autora.

Cita visual literal, Hamish Fulton (1998)

frío
áspero
juego
azar
exploración
vida
señal
huella
aire
asfalto
ventana
muro
grieta
hueco
tierra sueño

Senderos (2015), Serie compuesta por cuatro fotografías de la autora.

18.33 h.

Lunes. 28 de septiembre

Lento como el aire sobre en
mi cuerpo. Mis pies caminan
sobre el asfalto. Frío.

Los ruidos de un suelo
dibujan sombras de círculos
que ya no están.

Hueco, 2015. Fotoensayo organizado a partir de una fotografía independiente de la autora y una cita visual fragmento Keith Arnatt (1969)

Lugar 2015. Fotografía independiente de la autora

ZONA DE
SEGURIDAD

2234

0

ZONA DE INTERÉS

1. Fase de Construcción
y Montaje Obras de

4. Construcción de
de Edificaciones de
Alcaldía de San Juan

Camino de
la Vega

TRAGEDIA

CONSTRUCCIÓN
TRAGEDIA

cita para una deriva

La cita como encuentro entre personas, instantes, emociones, etc. que tiene lugar durante la acción de andar. No hay hora ni sitio específico sino la coincidencia fortuita al converger distintos caminos. En la deriva tienen lugar una serie de experiencias donde el proceso queda expuesto desde el conjunto de voces que a modo de mapa configuran el cuaderno de viaje de los recorridos transitados durante la indagación, al concepto de deriva me aproximo intuitivamente, por deriva me refiero a la práctica de un recorrido de forma que el camino lo voy decidiendo al caminar. Escojo el concepto de deriva como eje fundamental desde el cual se ha gestado la investigación, y que ha generado los artículos que presento desde ese mismo deambular por distintos lugares como proceso creativo. El uso de este término lo hago en referencia al descubrimiento que se establece a partir del hallazgo de espacios desconocidos, al hecho de revisar lo conocido abordándolo desde distintas perspectivas, disciplinas o a través de otros métodos para generar nuevas interpretaciones.

Sin posibilidad de detener el tiempo, los acontecimientos se precipitan, acciones, intercambios, conversaciones, la apertura hacia nuevos caminos hasta entonces desconocidos, en la medida que voy gestando la investigación en el transcurso del Máster de Investigación en Artes, Música y Educación Estética de la Universidad de Jaén, explorando alternativas de representación de la

realidad basada en mi práctica artística. En aquel momento no fui consciente de la importancia de aquel paseo que experimentamos en clase con el profesor Diarmuid McAuliffe por los alrededores de la universidad, pero que más tarde relaciono estableciendo conexiones entre distintos conceptos, surge así la acción de andar como metodología de indagación generadora de distintas experiencias y desde la que vinculo la presente investigación, como construcción autoidentitaria de mi mirada como artista/docente/investigadora.

El paseo había comenzado en el tiempo, pero es en aquel momento cuando dotó de sentido a aquellos recorridos desde la acción de andar. El recorrido horizontal o físico desplazamiento se funde con el viaje vertical, evocador y poético. De esta manera, encuentro en el caminar una forma de escapar de la naturalización de acontecimientos que van sucediendo. Un paseo que comienza en un lugar concreto del jardín de la universidad por lugares que cada que cada día camino movida por flujos del desplazamiento automático ...para continuar hacia otros espacios desconocidos sin itinerario fijado. Indago sobre la idea de paseo como experiencia de quien lo recorre, desde el que construir e imaginar nuestra propia, la acción de caminar como habitar. "El acto del caminar nos hace pensar y construir un mundo propio que oscila entre lo real y lo imaginado" (Rubio Remiro, 2011: 21). Desde ese "habitar" me interesa la idea de diario como recorrido que voy narrando y que enlazo con la acción de pasear. Por tanto, escojo el recorrido sin rumbo fijo, siendo el mismo camino el fin del trayecto. Estas premisas me llevan realizar distintos paseos y sin saber de qué va aquello, me encuentro con la deriva. Una forma de indagar que sigue los pasos de mi creación artística. Así, palabras de un diario derivan en algo inesperado y sorprendente, registro de mi propia existencia, paseos que me llevan a la reflexión y acción continua como proceso de indagación.

En esas primeras deambulaciones realizo recorridos, experimentando el entorno desde los sentidos, creando un lugar desde el sonido de los pasos, al movimiento del cuerpo, como Bruce Nauman en *Slow Angle Walk* (1968) experiencias que evocan la construcción lúdica del espacio. En esa forma de construir el camino hago referencia a Walter de Maria con *One Mile Long Drawing* (1968) o Richard Long con *A Line Made by Walking* (1967) donde sus pasos van generando una forma de contar o construir un lugar

desde la interacción del cuerpo con el lugar, configurando líneas invisibles o físicas a través de las huellas dejadas en el camino. Al igual que en ese ir y devenir de acciones cotidianas, voy creando nuevas narrativas a través de las huellas que voy dejando en el camino, el tiempo no se detiene frente a la acción rutinaria, sino que son rastros efímeros de mi propia existencia. Busco nuevos recorridos. Comienzo a deambular como forma de exploración, como Francis Allys en *Sometimes Making Something Leads to Nothingy* (1997) a través de bloque de hielo a lo largo de su vecindario. A medida que se va derritiendo, el bloque gigante deja un surco, una línea imaginaria que cambia muy sutilmente la fisonomía habitual de las calles mejicanas. Son actos apenas perceptibles, pero cargados de una fuerza poética capaz de sublimar las experiencias de los quehaceres diarios. Escojo el hilo como objeto que me permite establecer un diálogo con el espacio a través de distintas narrativas, estas deambulaciones me llevan a redescubrir espacios, a lugares inhóspitos con la idea de experimentarlos e imaginarlos desde lo lúdico o la experimentación.

El diario generó otras formas de representación del camino que había transitado, un camino marcado por lo inesperado, el azar, lo intuitivo, lo intermedia, lo lúdico, el experimentalismo, la presencia del tiempo, en esa unión entre el arte y la vida...etc. premisas que el autor Ken Friedman utiliza para definir el movimiento artístico del fluxus, y que artistas como Josep Beuys, Nan June Pak o Allan Kaprow defendían en sus prácticas artísticas como forma de vida. Desde este enfoque me interesa la idea de pasear como acción cotidiana ligada a la vida, acto lúdico que veces aparece de forma azarosa, otras, no, pero sin saber hacia dónde conducen mis pasos sino la intuición surgida de la experimentación durante el proceso creativo. Esos paseos me llevan a proponer la acción de pasear como medio de expresión, método de exploración y acto creativo en sí mismo; como conocimiento de un espacio, al que le atribuimos unas cualidades simbólicas-emocionales, lo interiorizamos. El paseo como acción reflexiva desde donde me sitúo para mirar, donde se erige el lugar como matriz generador de imágenes, sueños y anhelos, pasear como acción catalizadora de los procesos de creación y re-creación del espacio vivido. Surge así "*El paseo como transmisión del patrimonio intangible de un lugar desde una perspectiva artográfica*", momento en el que indago el concepto de deriva como exploración y transmisión de conocimiento a través de una serie de grabaciones de recorridos por las calles que voy transitando. Comienzo a grabar lo que ocurre en el camino, imágenes y cideos que superpongo de forma simultánea, conectando así distintos recorridos, de esta forma, cartografíao

el espacio a través de la creación de un mapa visual y sonoro del paseo que voy experimentando. Un mapa de conexiones donde voy expresando el espacio urbano a través de la relación entre diferentes conceptos, sonidos y formas de expresión, arquitecturas y vidas, espacios y experiencias... generando un nuevo paisaje a través de mi experiencia vital. Para Rudolf Steiner, el objeto del conocimiento no es repetir de forma conceptual algo que existe, sino crear una esfera completamente nueva que, combinada con el mundo que nos llega a través de los sentidos, constituye y completa la realidad. De esta forma propongo indagar el espacio que habitamos desde cartografías que visibilizan aspectos intangibles desde nuestra subjetividad, y la relación que establecemos con ellos.

Es en este momento cuando empiezo a indagar sobre el paseo como deriva, como práctica artística de conocimiento y exploración del espacio urbano. Empiezo establecer conexiones entre mi práctica artística y esas primeras deambulaciones dadaístas realizadas por Gilles Ivain en 1953, prácticas a las que le precedían las experiencias basadas en el paseo y el vagabundeo como formas de expresión literarias y estéticas representadas en las figuras de Walter Benjamin, Baudelaire o Robert Walser, entre otros (Silvia López Rodríguez, 2014). Un deambular sin rumbo por las calles de la ciudad sin más objeto que experimentar el camino, el deambular como un estilo de vida indagando me encuentro con autores como Louis Aragon, André Breton, Max Morise y Roger, y sus primeras deambulaciones surrealistas o recorridos sin destino que se aproximan a la idea de deambular como forma de exploración sin destino. Siendo Guy Debord en 1956, fundador de la Internacional Letrista, quien elaboró la Teoría de la Deriva, y el concepto de deriva como respuesta al deambular azaroso, onírico y lúdico de los surrealistas, encaminada a la creación de una ciencia: la Psicogeografía¹, que definía como el ejercicio de deambular metódico en diferentes ambientes en la ciudad en busca de nuevas experiencias para su localización y descripción (Silvia López Rodríguez, 2005: 79-89), como respuesta a esa alienación

¹ *Psicogeografía: Estudio de los efectos precisos del medio geográfico, ordenado conscientemente o no, al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos. (IS, 1, Junio 1958)*

de la vida cotidiana en el espacio urbano, y búsqueda de una actitud crítica proponiendo otras formas de experimentar el espacio generando puntos de vista alternativos que abran nuevas posibilidades de conocimiento y representación. De esta manera encuentro en la deriva el registro de esas primeras deambulaciones dadaístas, al incorporar el azar, lo emocional y la vivencia del espacio como argumento de sus obras. La deriva como cartografía de la influencia emocional de la ciudad sobre los sujetos que la experimentan. Son mapas compuestos por fragmentos de ciudades que se relacionan de forma aleatoria, no por su funcionalidad sino por su carácter emocional.

Mi práctica artística sigue los pasos azarosos de paseos sin rumbo con la idea de recoger experiencias fortuitas, de perderme como los situacionistas para dejarme sorprender por los distintos acontecimientos surgidos durante el camino. Surgen así mis primeras caminatas, mapas emocionales de calles, barrios, parques...etc. sin saber hacia dónde, tan sólo seguida por los efectos de naturaleza psicogeográfica y la aceptación de un comportamiento lúdico-constructivo, deambulaciones por los lados menos transitados o aparentemente intrascendentes del espacio urbano. A través del proceso creativo me acerco a la idea deriva como acto relacional ligado a mi vida cotidiana, idea que ya practico hace algún tiempo, en esa unión entre arte y vida, idea que los situacionistas defendían proponiendo situaciones que favorecieran la creación de experiencias, donde es vida misma generadora de formas estéticas o ambientes que favorezcan la relación entre los sujetos como argumenta Paul-Henri “Lo que queda de la deriva es un testimonio escrito, a este testimonio se le denomina psicogeografía , que vendría ser como una cartografía de la influencia emocional de la ciudad sobre los sujetos” (Paul-Henri, 1952).

Caminar, como acción social, está sujeto a connotaciones político-estéticas, tal como argumenta Francesco Careri: “La presencia frecuente y las visitas a los lugares insulsos representan para los dadaístas un modo concreto de alcanzar la desacralización de total del arte, con el fin de llegar a la unión del arte con la vida, de lo sublime con lo cotidiano” (Careri 2002:75). Desde esta perspectiva propongo elaborar una cartografía social, a través de la memoria, de relatos o de hechos cotidianos, de recuerdos y deseos, un mapa colectivo construido a partir de relaciones. Un mapa de acciones donde los límites entre lo personal y social se

desvanecen. Gilles A. Tiberghien introduce a Francisco Careri en su libro *Caminar: la estética del andar* con la idea de andar como una forma de mirar el paisaje con sensibilidad hacia las transformaciones contemporáneas y los síntomas característicos de una sociedad en proceso de mutación. De esta manera me aproximo a la idea que Careri nos describe de la acción de andar como forma de hacer paisaje o arquitectura, una forma de generar nuevas formas de espacio donde es posible habitar, creando con él nuevas formas de sociabilidad, donde el camino es en sí un lugar de constante cambio, el andar como límite en movimiento asociado a los espacios intermedios, a los contornos indefinibles que sólo podemos ver cuando andamos por ellos, por tanto, propomgo andando una forma de generar cartografía social, una dinámica ya defendida por Careri en *Walkscapes*, poniendo en movimiento todo el cuerpo -el individual, pero también el social- con el fin de transformar el espíritu de quien a partir de ahora ya sabe mirar (Gilles A. Tiberghien, 2009:16).

Las experiencias en distintos lugares, hacen replantear mi discurso en ese aprender a relacionarnos, buscando la forma que posibilite procesos de aprendizaje a través de un continuo cuestionamiento vital que me permita indagar en cuestiones educativas desde la búsqueda de una metodología basada en la creación artística. La instalación, la performance, el happening y otras formas de intervención artística, se convierten en herramientas de acción social, transformadoras que favorece el cuestionamiento, visión crítica del espacio que nos rodea y representación de visibilidades basadas en experiencias vitales y en la participación en el proceso creativo. El espacio urbano transmite numerosos alicientes como entorno apto para lo educativo y como lugar eficaz para gestionar ideas desde la cultura visual (Barthes 1986, Berger 1980, Mirzoeff 2003).

PIES IN MICROWAVE - PRESS DOWN
THING THAT SAYS 'START' TO START.
IT WILL TURN ITSELF OFF.
REMEMBER PLATE WILL BE HOT.
PRESS DOWN HANDLE ON DOOR
TO OPEN.
YOU WILL DO THIS.
SALAD ON TABLE - TOSS
SEE YOU 10:00 ISH.
JO.

9.456
Sábado 12 de septiembre
He pasado los pies.
He subido a 6 Zuela
Dance. Hay dos puntos
que de agua fría.
Junto los pies calientes.
El cuerpo en relajado.

Sin título, 2015. Fotoensayo organizado a partir de una cita visual Keith Arnatt (1990) y una fotografía de la autora.

Sin título, 2015 Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de la autora.

Sin título, 2015 Fotoensayo organizado a partir de una fotografías de la autora y una cita visual fragmento Francys Alys (1997)

trazar

subir soñar dibujar habitar andar

recorrer explorar percibir observar paisaje

mapa viaje ciudad sentir fluir tocar imaginar escuchar

piedra calle abrir barrio ruta línea conexión mapa juego bajar

suelo trama intermedio cruce color tejido huella camino lugar frío

cuerpo encuentro experimentar tiempo campo palabras pasos nexo

vida hilo historia relato mirada lugar espacio sendero ruta memoria

acción intervención transformación cambio descubrir cavidad sentir

mundo tierra paisaje vistas urbano intersticio vacío cartografía calle

olor deriva imprevisto azar recorrido círculo sentidos red viaje

comunidad social instante deambular trayecto mutación

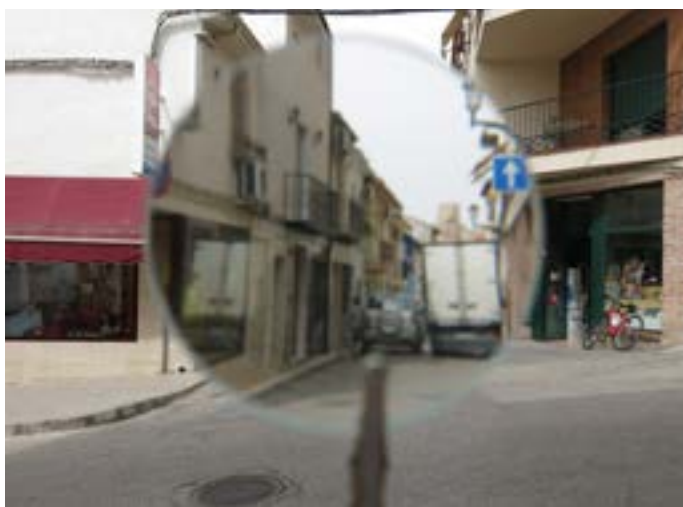
andar inventar emoción percibir imaginario hilar

ahilar geografía errar oír

pasear ¹

Cita visual fragmento, Sophie Calle (2001)

lugar

Fragmentos, 2015. Fotografía independiente de la autora.

En la cita hago referencia a lugares como espacios que voy transitando desde el comienzo la investigación, espacios a los que voy asociando experiencias, emociones y desde los que voy indagando. Comienzo en aquellos lugares de la memoria, fragmentados por el paso del tiempo, me encuentro con el lugar y los recuerdos que evocan.

Andando...llego a lugares poco transitados, invisibles al trasiego cotidiano. Lugares que se repiten en el discurrir de la vida, donde apenas prestamos atención, sigo sus rastros, huellas invisibles de retales del un tejido que vamos creando. Un espacio poroso de pliegues, accidentes, acontecimientos, movimientos, desplazamientos... lugares alejados de los circuitos de flujos mecánico que voy encontrando desde ese aprender a perderme, como decía Benjamin, que es casi más importante que orientarse (Benjamin, W. 1990). Desde la deriva voy estableciendo una serie de recorridos que configuran el cuerpo de la investigación y que dan significado a proceso de investigación, Como argumenta Sacks, "El mundo no se nos da: construimos nuestro mundo a través de una incesante experiencia, categorización, memoria, reconexión. (...) Cuando abrió su ojo, tras estar ciego durante cuarenta y cinco años, no había recuerdos visuales que sustentaran su percepción; carecía del mundo de la experiencia y del significado. Veía pero

lo que veía no tenía coherencia”. (Sacks, O., 2001:152). Voy asociando significados a esos lugares, a construir narrativas desde la experiencia y exploración por ellos. Desde este enfoque defino el lugar como el espacio desde el que nos reinventamos, no relatamos o imaginamos.. “El lugar ha pasado a ser algo que va más allá de la materialidad que el término sugiere, debido a la implicación de experiencias emocionales e interactivas. Podríamos definir a los lugares como contenedores de identidad mediante el diálogo con la alteridad, uniéndolos a lo histórico que logra adquirir un carácter espacial” (Lisbona, Luis, 2015). Un camino que voy construyendo en esa idea que todos anhelamos de crear el lugar imaginado. A modo de puntos cardinales represento mi relación con el lugar. Conceptos como origen, vínculo, memoria,.... discurren a límites, mapas y fronteras que a su vez me hacen dirigir la mirada hacia la deriva como representación del lugar.

Escojo aquellos lugares que habito, la casa, la calle, el taller, el parque,...etc. espacios que construyen el relato que comienza en lugares del recuerdo. El lugar entendido como construcción que se desarrolla a partir de los significados que asociamos, a partir de historias que relatamos, como argumenta Carballada, “el territorio se transforma en un lugar delimitado desde lo real, lo imaginario y lo simbólico.” (Carballada,2014:26) Una idea basada la experiencia de los sentidos sobre los espacios vividos, a la vez, que tiene lugar el tiempo o el desplazamiento desde la memoria, entre lo existente y lo vivido, y que finalmente se materializa en la acción. Como expresa Bernal, “entrar en contacto con ese lugar marcado por la huella humana implica necesariamente relacionarse con otra persona, supone un intercambio interpersonal a través del espacio y del tiempo, es construir el espacio desde lo social”. (Bernal Rivas, 2014). El lugar como espacio relacional creador de experiencia entre los sujetos que lo habitan.

Desde el paseo propongo el lugar como experiencia estética, a través del acto de caminar como práctica artística experimentamos el lugar, por tanto, como forma de conocimiento, partiendo de la idea de Dewey que el arte es una forma de conocimiento ya lo afirmaba y a su vez, el conocimiento deriva de la experiencia. “Las escenas embrolladas de la vida se hacen más inteligibles en la experiencia estética: no empero del modo en que la reflexión y la ciencia hacen las cosas más inteligibles, reduciéndolas a una forma conceptual, sino presentando sus significados como materia de una experiencia clarificada, coherente e intensa o -apasio-

nada-(Dewey, 2008:327). El lugar se construye subjetividad y es construido desde ella, “al ser memoria, recuerdos, y “previsiones extrañas” poseyendo también diversas posibilidades de acceso a la multiplicidad de imágenes, representaciones, imaginarios y sentidos que trasciende a la realidad objetiva desde fisonomías que cambian a partir de innumerables expresiones.” (Carballeda, 2014:26). A través de mis acciones invito a adentrar en la esfera íntima de cada lugar, a reconstruirlos desde la práctica artística, cuyas formas son tantas como veces se puede interpretar la historia. El proceso se convierte en es algo más que una mera exploración del lugar a ser una interpretación de las relaciones que tienen lugar en dichos espacios.

Pienso que es la relación entre personas la que genera un espacio y la percepción y el uso del mismo es lo que nos ayuda a configurarlo, desde la deriva he ido creando una serie de intervenciones que han posibilitado nuevas relaciones, a entender la heterogeneidad de lugares, a experimentarlos, a l compartir las historias vividas en esos lugares, a imaginarlos. “La relación entre espacio y lugar es social: los espacios son transformados en lugares por los habitantes, a través de sus interpretaciones, sus interacciones sociales y su construcción a través de la experiencia” (Steve Harrison y Paul Dourish, 1996).

Sin título, 2015. Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de la autora.

posición

Sin título,, 2015. Fotografía independiente de la autora.

Escojo como punto de partida una posición desde donde pueda observar el mundo desde otra perspectiva, un espacio indeterminado donde reflexionar sobre la idea de representación de aquello que imaginamos. Un proceso que no tiene inicio sino la continuidad a una forma de transitar.

Desde esta perspectiva entiendo el acto de caminar desde un estado físico, un desplazamiento entre dos puntos, desde donde sentir el cuerpo, su peso, el equilibrio,.... para volver a ser cuerpo con el que relacionarnos, con en el que respiramos y desde donde nos posicionamos ante el mundo. [...] Efectuase un trabajo para crear conciencia sobre el cuerpo, sobre sus apoyos, su relación con el suelo, con sus diferentes plantas, con su eje vertical, con las articulaciones, con el carácter sensorial de su tono, con su aliento, con sus ojos, con su conjunto, con sus localidades (disociación, asociación, organización, coordinación...): una especie de ecología del cuerpo del titiritero. Una especie de “juego sensible”, no sólo de la escucha de las sensaciones, sino también de los significados potenciales que surgen durante este primer partido (una predisposición interior, más que un simple movimiento accionado” (Heggen, Claire,2009:51). Tomo como punto de referencia el cuerpo, registrando diferentes acciones, el cuerpo como parte relacional con el entorno, propongo la indagación sobre diversas formas de desplazamiento. El cuerpo como centro de percepción, como medida del mundo, con el que percibo y acoto el espacio de mi alrededor. La vida está ligada al conocimiento del espacio adquirido a través de la experiencia proporcionada por el estar, el habitar, el recorrer, el explorar, el representar... Desde este enfoque, entiendo el desplazamiento como experiencia que se produce de forma simultánea en el espacio-tiempo en un lugar y en la percepción interna del caminante. Por tanto, planteo dos desplazamientos, uno físico, que se extiende por una geografía determinada y parte del cuerpo como centro de experimentación y otro, el sentido que esa geografía tiene desde la mirada del caminante, por tanto, la mirada se convierte en el propio desplazamiento

Desde el desplazamiento físico, el despertar del cuerpo en todas sus dimensiones, en el que sentir la respiración en cada paso, al latido del corazón, el cuerpo en consciencia como expresa Isidro López Aparicio con la acción *Invertidos. Aprendiendo a rela-*

cionarse (2013) “quiero poner el cuerpo en consciencia puesto que, al estar invertidas las personas se dan cuenta de su peso, del equilibrio, de la presión sobre sus tobillos, del contacto de los otros. Normalmente controlamos nuestro estado y no somos conscientes de nuestro cuerpo. Sin embargo al colgarnos cabeza abajo, nuestro cuerpo se nos muestra con sus cualidades físicas: peso, equilibrio, estímulos epidérmicos. [...]. Tanto en la soledad como en el conjunto, nos tocamos y buscamos nuestros cuerpos. Cuerpos en relación, y uno mismo, en relación con su cuerpo” (López Aparicio, I. 2014).

Escojo las acciones de Lygia Clark en “Caminhando,” una investigación que experimentó a través de un viaje basado en la creación de prácticas experimentales como experiencias multisensoriales, desde la idea de desbordar la reducción de la investigación artística al ámbito de la mirada, de cuestionarme la forma de percibir el entorno a través de todos los sentidos. Indagando encuentro en la obra de Lygia a través de sus prácticas corporales, con la movilización de las capacidades de percepción y de sensación que nos permiten aprehender la alteridad del mundo respectivamente, un nuevo mapa de formas sobre las cuales nos proyectamos y nos representamos, de experimentar en mundo. Caminhando como referencia desde la acción de caminar como práctica corporal, por la importancia que adquieren los participantes y lo inesperado en la acción. Lygia Clark, propone acciones que fueran otras las que las experimentaran, que no se limitaba al campo estético, sino que se inmiscuía en el amplio terreno de la vida, indagando a través de las experiencias que sucedían con los participantes (Lygia Clark, 1997: 151-152) *Caminhando* supone la inmanencia del acto, en el instante en que tiene lugar el acto lo que nos renueva, cada vez que vuelve a tener lugar tiene un nuevo significado y donde la repetición se convierte en algo inalcanzable. Planteo el caminar desde el continuo cambio de mirada generadora de nuevas relaciones con el entorno, donde aparece el cuerpo como eje del que derivan prácticas corporales movidas en el espacio y tiempo donde tienen lugar, generadoras de experiencias, como Bruce Nauman en la obra *Playing a Note on the Violin While I Walk Around the Studio 1968*. Cuando recorremos el espacio, se rompe la fijeza del sujeto de la cartografía, al desplazarse despierta su emoción, mapas en movimiento del cuerpo como Bas Jan Ader, o la danza de Loïe Fuller, dibujando mapas corporales, a través del movimiento y la interacción con el espacio.

Fotoensayo organizado a partir de una cita visual López Aparicio, I. (y una fotografía independiente de la autora

Con las deambulaciones encuentro el cuerpo como centro de acción configuradora de nuevos recorridos. Me interesa esos vínculos que establecemos en ese habitar, nuevas configuraciones entre el espacio y el cuerpo, narrativas que pueden germinar de la interacción entre las relaciones que tienen lugar en esos espacios. Hago referencia a la obra de Valie Export “*3 Figurationszeichen / 3 Konfigurationszeichen, 1976*”, el cuerpo aparece como prolongación de la misma forma así como la serie *Siluetas* de Ana Mendieta, *Sin título*, de la serie *el árbol de la vida (1977)*, o *Flores en el cuerpo (1973)*.

Desde este enfoque elijo la práctica corporal como forma de establecer ese diálogo con los demás al ser el cuerpo protagonista del proceso creativo y como estrategia o herramienta para crear experiencias. Hay un listado innumerable de artistas que trabajan desde la práctica corporal, miradas que forman parte en la construcción de esta investigación como Javier Abad, Esther Ferrer, Dora García, entre otros, por su implicación en el arte como herramienta transformadora desde la acción e interacción, que conciben la obra como una experiencia sensorial a través del cuerpo o que parten de lo lúdico como eje principal de su obra...etc. Características que considero fundamentales en el proceso creativo como vehículo de conocimiento, o de transformación social.

Pienso que el cuerpo es parte del proceso de aprendizaje, que es inherente de cualquier contexto educativo, no sólo artístico, sino a cualquier proceso de aprendizaje que tenga lugar tanto en el ámbito formal como no formal (institución cultural, museo, asociación...etc.) por su carácter vivencial, desarrollo de la percepción y estimulación sensorial. Ya que para que tenga lugar el proceso de aprendizaje, necesitamos experimentar a través nuestro cuerpo, de los sentidos, por tanto, pienso en la importancia de crear un tipo de narrativas que posibiliten la creación de nuevos discursos a través del cuerpo. Entre las manifestaciones artísticas contemporáneas la performance contribuye a desarrollar la conciencia del propio cuerpo y de propias emociones, permitiendo la expresión de sentimientos, vivencias e ideas (Rodríguez Mortellaro, 2012). A partir de este planteamiento presento una acción como investigación educativa desde una perspectiva artográfica. Pienso que el cuerpo aprende y explora el mundo a través de la performance, el movimiento o la experiencia sensorial, generando significados que no podrían ser expresados de otra forma. Propongo explorar la performance como práctica docente, crear espacios híbridos de conocimiento, y a partir de ahí construir nuevos significados.

A través de la acción, adoptamos una actitud crítica valorando otras formas de exploración o representación de la realidad diferentes a las habituales favoreciendo así la construcción de experiencias, adoptando una actitud activa, siendo creadores y público al mismo tiempo, en un continuo intercambio de roles, que potencia la libre expresión de sentimientos, vivencias o ideas, con la posibilidad de explorar un medio de expresión, nuestro propio cuerpo, y el apoyo de objetos mediadores de comunicación que poseen ciertas características sensoriales y simbólicas. Por tanto, Lygia Clark, a través de sus acciones presentan caminar como agentes pedagógicos que ejemplifican el proceso expresivo y educativo mediado por el aprendizaje colaborativo. A través del paseo se dislocan las lógicas de poder entre sus participantes, se generan dinámicas relacionales basadas en el diálogo y el consenso, una herramientas de actitud crítica, emancipada y transformativa en relación a la representación individual y colectiva de la realidad. Asimismo, el caminar por los límites de lo urbano y reconocer los procesos que allí suceden genera la construcción de significados de creación dentro de un ambiente de intercambio de experiencias. Desde esta idea parto en las prácticas artísticas desde la exploración, interpretación y representación del entorno, con la premisa de crear un ambiente colaborativo como forma de conocimiento compartido y de creación colectiva.

Desde esta posición me replanteo investigar desde la creación de experiencias o relaciones que suceden, una reflexión que abordo a través de mi creación artística para incentivar y dar lugar a la creación de nuevas metáforas, reflexiones y propuestas en torno a espacios de educación formal y no formal. Así comienzo a explorar estos espacios como prácticas corporales basadas en lo cultural y social. El cuerpo, su memoria y trayectorias para transformar espacios, habitarlos; favoreciendo reflexiones colectivas a través del dibujo, la poesía, la cartografía, y la multimedia; como una forma de empoderamiento, y transformación desde nuestro contexto más próximo.

Sin título, 2015. Fotocollage compuesto por cinco fotografías de la autora.

Sentir vértigo por estar vivos, gozar creando, poner el cuerpo en tensión, “inventar” un espacio donde el cuerpo en movimiento sea el centro, la materia de esas fuerzas de acción, en un medio urbano de rutinas irrumpo el cuerpo con su desnudez. Así, entre encuentros y saltos voy tejiendo redes y dejando huellas desde un espacio relacional..ampliando las posibilidades de nuestro hacer, generando pensamiento y palabra escrita desde nuestra propia experiencia.

Sin título 2015 Serie secuencia organizada por cinco fotografías de la autora

Fotoensayo organizado a partir de una cita visual literal Ana Mendieta (1974) y una fotografía de la autora

Fotoensayo organizado a partir de una cita visual literal Valie Export (1972) y una fotografía de la autora

Cartografía corporal, 2015. Serie compuesta por seis fotografías de la autora.

Sin título., 2015. Fotografía independiente de la autora.

tiempo

Sin título, 2015. Fotografía independiente de la autora.

Acabo de llegar, me dispongo a hilvanar en cada página la fecha de cada día de mi estancia en Nueva York. El papel transparente deja ver la fecha a modo mapa de líneas entrelazadas unas con otras sin orden sino la superposición de nudos entre ellas. De esta forma dejo constancia del tiempo como registro de una huella. Entre tanto voy guardando todo aquellos documentos con fecha del tiempo, como concatenación de hechos sin orden que van narrando pequeños movimientos diarios, algunos rutinarios.”

El tiempo de la deriva es marcado por las acciones que voy realizando a modo de *Today (1966)* de On Kawara, fechas pintadas en la misma fecha en la que On Kawara las realizó, cartografiando el paso del tiempo, en cada una de mis acciones, a través de las experiencias que van sucediendo, como las postales y registros que evidencian un tiempo reinventado registro de la propia existencia. Llevo horas observando el paso de las horas de un día cualquiera. El tiempo no se detiene...atropellada en la espiral del ritmo urbano, es el tiempo que me tiene en un devenir de horas que pasan. El tiempo marcado al ritmo del movimiento de cada cuerpo. El tiempo como registro de huellas en ese ir y devenir cotidiano. Hago una serie de registros con la cámara, el tiempo, lo devuelve a la mirada, como superposición de acciones pasadas. De esta manera, surge una primera aproximación al lugar desde la memoria.

Comienzo a indagar sobre el paso del tiempo, la construcción del lugar desde la memoria, desde significados y experiencias asociadas a los espacios que habitamos que van conformando la identidad. “La relación que, como hemos visto, se establece entre la construcción de la identidad de la persona y los lugares, es considerada como práctica social, a través de la cual se expresan y se forjan los aspectos de identificación”¹. En la construcción de significado de lugar, surge la palabra habitar, como proceso donde se establecen relaciones entre el sujeto y el espacio, entiendo, como argumenta Rybczynski que “habitar es mucho más que una duración, que un lugar y que la acción que en éste se desarrolle: el habitar está profundamente anclado en nuestro ser, en nuestro comportamiento”². Tiene que ver con las relaciones que se establecen entre en el lugar y las acciones que ocurren en él, como

¹Idea citada en: Vázquez, Félix. *La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario*. Paidós, Barcelona, 2001

Serie secuencia compuesta por diez fotografías de la autora

explica González Vida (2015), analizando conceptos tales como el sentido de pertenencia a un lugar y la construcción de la memoria individual y colectiva en relación al espacio que se habita”

El territorio construye subjetividad y es construido desde ella. Lo territorial es memoria, recuerdos y “previsiones extrañas” poseyendo también diversas posibilidades de acceso a la multiplicidad de imágenes, representaciones, imaginarios y sentidos que trasciende a la realidad objetiva desde fisonomías que cambian a partir de innumerables expresiones (Carballeda, A. 2012:26). En el taller comenzamos a partir de nuestras historias, un relato autobiográfico, entendido como deriva a través de los recuerdos asociados a los espacios como el aula, el patio, la casa, la calle...etc., creamos nuestros mapas desde la memoria. Percepciones del lugar asociadas a emociones..., conexiones entre el medio físico y el recuerdo, aportando un significado, asociamos significados que enriquecían el espacio. Un registro de datos como memoria ordenados según un mapa visual. “Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos” (Calvino, I. 1972: p.15, cit. López Rodríguez, S., 2005).

La creación de la obra me permite recordar historias evocadas por las sensaciones que despiertan las imágenes encontradas durante el acto de andar. Así como Walter Benjamin el concepto de viaje a través del recuerdo. Hablamos de objetos concretos, palabras recordadas, aromas y ruidos, para hacer frente a la objetividad y esforzarse en escuchar las cosas insignificantes que no deben darse por perdidas en la historia porque el tiempo dé pistas falsas sobre la verdad (Pinilla Burgos, 2010). Busco a través de las imágenes y las sensaciones que me producen los objetos encontrados, parte de la memoria autobiográfica, para generar un producto elaborado por nosotros mismos a partir de materiales preexistentes. Surge así el carácter creativo de la memoria involuntaria por el grado de reflexión del sujeto implicado (Oberti y Pittaluga 2006). La ciudad no la experimento sólo por los sentidos, sino

2 Rybczynski, Witold: La casa: historia de una idea. Editorial Nerea, Madrid, 1986, p.84.

que se la relaciono a través del cuerpo, con experiencias pasadas, habitando el espacio desde la memoria, revirtiendo el proceso, proyectando imágenes sobre ésta, a través de un acto creativo, participando activamente de la experiencia. El espacio se va trazando, creando, siguiendo las experiencias de sus habitantes, registrando imágenes del imaginario, para evocar otras situaciones. Percepciones, emociones...que voy relacionando con el lugar, estableciendo conexiones entre el medio físico y el recuerdo, aportando un significado a esos lugares. Un registro de datos como memoria ordenados según un mapa visual. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos” (Calvino, I. 1972: p.15, cit. López Rodríguez, S., 2005)

Desde este enfoque, de forma inseparable al caminar físico, encuentro el caminar temporal, un desplazamiento metafórico, un viaje desde la memoria y experiencias asociadas a cada lugar que experimento. Como parte de la memoria, entiendo el espacio para reconstruirlo a través del relato, reinterpretarlo a través de un mapa que se apropia del lugar por el que transitamos.(art 1) Desde este enfoque el espacio es recreado a partir de las historias de quienes lo recorren creando un mapa imaginario basado en nuestra historia personal. Pienso que el recorrido evoca un hecho histórico o cotidiano, un recuerdo, según la propia experiencia del caminante. Reflexiones que me llevan a indagar el espacio educativo. desde nuestras vivencias y experiencias que se tiene del lugar. Desde este enfoque me acerco a la idea de habitar, desde una perspectiva que va ligada a la experiencia y vivencias que tenemos de ese lugar, lazos afectivos que vamos estableciendo, significados que asociamos a esos lugares y que compartimos con las personas que lo habitan. Desde este enfoque exploro el concepto de memoria individual y colectiva, por cuanto remite a los significados compartidos en un espacio determinado.

El relato comienza con mis primeros recuerdos de la calle o del parque que hay enfrente de mi casa, que va configurando la memoria de un barrio, historias que pasan imperceptibles pero que cobran gran importancia para el que las relata, el que convive con ellas o mantiene alguna relación con las mismas, ya sea afectiva o simplemente testimonial. Los recuerdos sirven indagar sobre las

miradas que tienen los demás sobre algo. Una forma de documentación de una realidad vivida desde la experiencia personal, de construir la memoria colectiva a través del conjunto de cartografías realizadas desde la vidas de las personas que habitan un lugar. Lugares que permanecen a través de la memoria y el recuerdo de los habitantes. Relatos que marcan de alguna manera parte de su historia personal y la simple contemplación de los lugares les provoca el recuerdo, vínculos que persisten después, incluso al desaparecer; relatos van configurando una historia dentro de cada comunidad

Las deambulaciones desde esa memoria, son relaciones entre los lugares y mis recuerdos, creados desde el relato autobiográfico. Desde esta idea aparece el texto y la imagen como deriva a través de las historias asociadas a los espacios, y como sistema de representación de una realidad subjetiva desarrollada desde la experiencia. La investigación comienza desde el relato autobiográfico construido desde la memoria, que trato de relacionar a través de la deriva como práctica artística, como forma consciente o inconsciente de experimentar la ciudad y los mapas como medio de representación. Esta idea me lleva a la reflexión de espacio como ente educativo desde donde nos situamos y apropiamos para crear. Desde esta mirada nos reinventamos, repensamos en los lugares que habitamos...etc. fotografías de recorridos acompañadas de un texto fruto de las experiencias vividas en los espacios que transito. Una reflexión desde la vivencia del caminar como práctica artística.

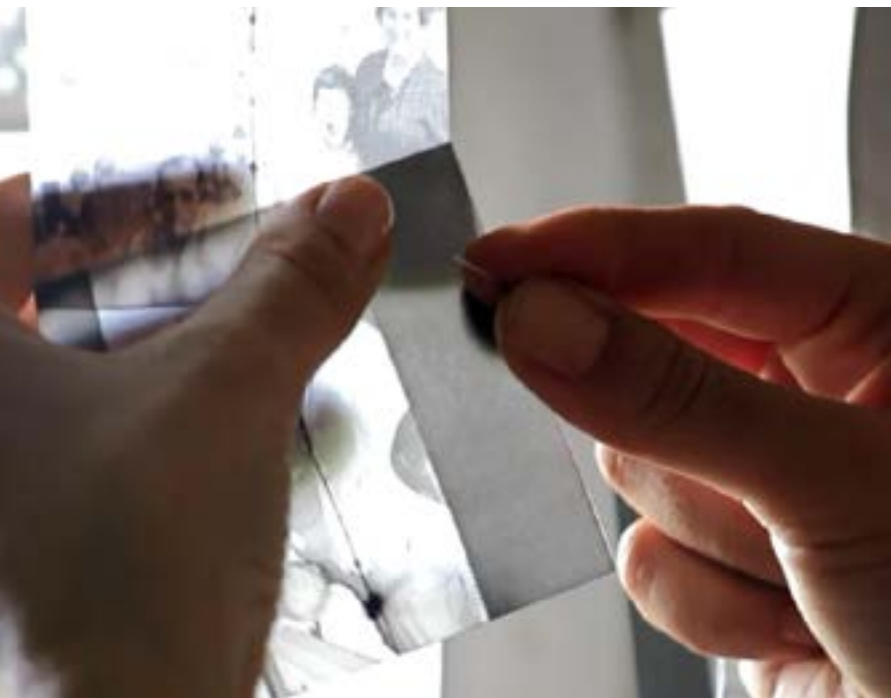
Aquel día volvía a rescatar de la memoria historias olvidadas que me llevaron a reconstruir el espacio desde lo colectivo e individual, compartiendo experiencias de un lugar. Reordené mis propias referencias visuales e ideas en torno al parque generando un acercamiento a la memoria desde la evocación producida en aquel lugar. Construimos el parque desde el imaginario. Un espacio desde el imaginario colectivo. La ciudad es ese entorno paradójico y diverso en el que discurren nuestras vidas, es la expresión de la cultura y la organización social de las personas, y es el espacio que contiene nuestras memorias individuales y las de la colectividad. (Carlos Martínez-Arrarás Caro, 2013: 471).

Dicho relato, entendido como deriva a través de los recuerdos asociados a los espacios que voy experimentando. Historias de vida que configuran mapas vitales, un sistema de representación de una realidad subjetiva desarrollada desde la experiencia. No

deben entenderse como un producto acabado sino como un trabajo en proceso y también como una herramienta de exploración y aprendizaje. Observo detenidamente la fotografías que han sido guardadas en los cajones de las casas del pueblo durante años, llegan a mi mente con toda claridad, como si las viera, imágenes que conservo en la memoria. Fragmentos de vegetación, lavando en el río, la fiesta del pueblo, la orquesta en la plaza. Ya no queda gente. Las casas están vacías. Sólo las historias de las personas que habitan.

fotografía independiente de la autora

Siempre he vivido en el mismo barrio. Recuerdo el parque de enfrente de mi casa, la fuente, el infi

nito banco de piedra y las sillas verdes de un de un bar, había mucha gente... , recuerdo el olor a nata de la heladería de la vecina, la gente esperando a llamar en la cabina de enfrente.

mis alforjas para el viaje

Sin título, 2015 fotografía independiente de la autora

Entro al taller, fotografío el espacio, los rincones, la mesa; busco entre carpetas, en la mesa, debajo de estanterías,...subo las escaleras, abro los cajones..., sigo los rastros de un camino en el intento de reconstruir la continuidad perdida. Relatos de lo cotidiano, relatos construidos a través de objetos encontrados en el camino, objetos que son olvidados y encontrados en parte del trayecto que realizo. A través de las derivas voy creando distintas narrativas basada en dichos objetos descontextualizados, en un lugar, fuera de presencia humana, detenidos en el tiempo.

Como artista me acerco a la deriva desde la creación artística, como proceso de indagación que me acompaña hace ya algún tiempo.. desde los inicios de mi relación con el campo de las artes, donde he ido tratando de explorar a través de mi práctica artística sucesos que iban aconteciendo en mi vida, despertando mi interés conceptos como del paso del tiempo o la memoria. En aquel momento no fui consciente de la importancia que tendría el uso de la narrativa visual como forma de investigar y comprender la experiencia vivida o el proceso performativo de hacer o contar una historia en mi posterior trayectoria como investigadora en el campo de la educación. Mi relación con la Educación comienza en los talleres que realizo con chicos y chicas de mi pueblo. Cada año aumenta mi interés en indagar sobre la relación entre artes y educación, comienzo a relacionar conocimientos y experiencias derivadas de las artes con prácticas relacionadas con la educación, pero es a raíz del Máster de Investigación en Artes, Música y Educación Estética de la Universidad de Jaén, cuando comienzo a repensar cuestiones educativas, indagando sobre las relaciones y cuestiones que van sucediendo en diferentes ámbitos de mi vida.

Desde este enfoque comenzo a investigar en el taller como lugar de cambio, donde construir narrativas para dar forma a las experiencias que iban sucediendo, establecer relaciones interdisciplinares como necesidad y así construir relatos para investigar desde un enfoque autoetnográfico, desde la intuición, desde una mirada subjetiva y personal para observar y reflexionar. Este enfoque no trata de hacer un estudio de sí mismo sino de investigar a través de la propia subjetividad, como señala Ricardo Marín (2005:248) , “La ‘auto-etnografía’ es una modalidad de investigación que despliega múltiples capas o estratos de conciencia con el propósito de establecer conexiones entre lo personal y lo social o cultural. Tiene un marcado carácter autobiográfico, ya que se centra en los

Serie muestra a partir de tres fotografías de la autora

Sin título, 2015 Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de la autora

aspectos sociales y culturales de su experiencia personal. Habitual y distintivamente estas investigaciones se redactan en primera persona”, o como define Feliu, “un género de tipo autobiográfico que muestra diferentes niveles de conciencia que conectan lo personal con lo cultural. Es una mirada que recorre un camino de ida y vuelta entre lo social y lo personal. En esta ida y vuelta, la frontera entre lo personal y lo social se diluye.” (Ellis y Bochner citado en Feliu, 2007: 267).

La investigación se convierte a modo de diario, en anotaciones en torno a aquellas experiencias y que me permite indagar acerca de la confección autoidentitaria de la mirada como artista/docente/investigadora. La importancia de creación de relatos según Agra (2015:22), “radica en que serán las narrativas de nuestros propios alumnos, en su proceso de construcción de conocimiento artístico, las que nos ayuden a aprender a crear un modo más artístico de formar y enseñar, o también, excluyendo términos de eficacia propios de paradigmas más técnicos, conocer y comprender mejor aquello sobre lo que trabajamos”.

Fragmentos de palabras que voy enhebrando a través de una indagación continua, en la que arte y vida están relacionadas, educación y práctica artística formando parte de lo mismo. La narración forma parte de esa indagación “Una forma de reflexionar, rebobinar hacia los orígenes de aquel primer recuerdo, olor, sonido, lugar... ahilar aquellas palabras, enhebrar una y otra vez aquello que tanto me gustó hacer para volver a coser con ese hilo... retales que forman parte de un todo, de una forma de crear. Para mí el arte debe ser narrativo. Contar una historia, proponer una duda, una reflexión..., intuyo que hay una relación entre las formas con que se narra la vida con las formas con que se narra el arte.”¹ Siguiendo el hilo de Retales, vuelvo a hilvanar, trazar un nuevo recorrido, experiencias que iré relatando a través de la práctica artística. El hilo como material plástico me permite establecer un discurso con el espacio, el cuerpo...a la vez que forma parte de mi infancia. Una forma de indagación a través de un lenguaje coherente con los fines y contenidos al mismo tiempo que definiendo la práctica artística como herramienta de indagación o instrumento narrativo capaz de sugerir y evidenciar procesos y experiencias. A través la creación de distintas narrativas formando parte

¹ *Retales*´ 2013)

del proceso de indagación, recuerdos, emociones, diarios, acciones cotidianas, experiencias, reflexiones... que van configurando a modo de memoria un gran retal de historias compartidas que voy cosiendo a lo largo de ese tiempo, una forma alternativa de contar la experiencia vivida y como apunta Agra(2015:24), la investigación artístico-narrativa, tal como se defiende aquí, propone además de textos o discurso verbal, otras formas de representación alternativas. Desde este presupuesto, podríamos decir que se trata de extender la escritura del yo a ámbitos y formas artísticas. Así: impresiones, historias, dibujos, collages, ideas previas, bocetos, fragmentos de textos, fotomontajes, instalaciones, música, etc.

Este proceso tiene su origen en la experiencia visual que voy construyendo desde imágenes del recuerdo, el texto refiere la relación entre la visualidad y la experiencia, relaciones que voy estableciendo como metáfora de indagación en proceso de creativo, imágenes de la infancia, familia, lugares, ... parte del repertorio de archivos que voy acumulando. La interacción entre la imagen, la narración y la acción, configura la creación de nuevas situaciones para contar lo que de otra forma no es posible, la narración de una serie de acontecimientos de forma no lineal que configuró la forma de la investigación. El trabajo refuerza el valor que las trayectorias de vida pueden aportar determinando lo que provoca o evoca un relato de relatos sobre los individuos que forman parte del proceso, siendo a veces sujeto objeto de indagación, en otras yo. De esta manera se disuelven los límites entre lo personal y social. En este momento entendí la importancia la creación de conexiones con momentos significativos o aspectos de las experiencias que se construyen durante toda la vida tomando como referencia situaciones que pueden reflejar la construcción sorprendente la subjetividad en la trayectoria educativa de los estudiantes. Con esta premisa me doy cuenta de esa red de relaciones que se va construyendo y de la que formo parte, configuran un tejido de experiencias.

Siguiendo el hilo de esos relatos llego a la idea de lugar como generador de experiencias y al cuerpo como centro de percepción. De esta manera, pienso en la importancia de acción artística que parte de mi experiencia como acción educativa que voy desarrollando con el tiempo en distintos centros de educación formal y no formal. A través de estas acciones investigo cómo generar experiencias de aprendizaje a través de propuestas en distintos contextos educativos que parten del cuerpo como centro de percepción,

experiencias sensoriales o creación de situaciones que favorezcan formas para “pensar con el cuerpo”. Elijo la performance como forma de establecer ese diálogo con los demás al ser el cuerpo protagonista del proceso creativo y como estrategia o herramienta para construir nuevas experiencias desde la hibridación entre distintas prácticas artísticas, distintas miradas que forman parte en la construcción de esta investigación. Tomando como referentes a artistas que trabajan desde la performatividad como Javier Abad, Esther Ferrer, Dora García, entre otros, por su implicación en el arte como herramienta transformadora desde la acción e interacción, conciben la obra como una experiencia sensorial a través del cuerpo o que parten de lo lúdico como eje principal de su obra....etc.

Características que considero fundamentales en el proceso creativo como vehículo de conocimiento, o de transformación social, que favorece la creación de experiencias de aprendizaje. Docentes del campo de la investigación en educación artística así como artistas entre los que Díaz-Obregón Jordi Ferreiro lo argumentan a través de sus prácticas artísticas destacando la importancia de establecer puntos de conexión entre educación y arte contemporáneo, diluyendo los límites que puedan existir, sus obras constituyen interesantes propuestas pedagógicas. Uno de los autores precursores de la acción artística en el ámbito educativo Joseph Beuys, ya lo demostraba en su vida, donde defendía la enseñanza como una extensión de su propia práctica artística.

Desde este enfoque comencé a investigar en el taller como lugar de cambio, donde construir narrativas para dar forma a las experiencias que iban sucediendo, establecer relaciones interdisciplinarias como necesidad y así construir relatos para investigar desde un enfoque autoetnográfico, desde la intuición, desde una mirada subjetiva y personal para observar y reflexionar. Este enfoque no trata de hacer un estudio de sí mismo sino de investigar a través de la propia subjetividad, como señala Ricardo Marín (2005:248) , “La ‘auto-etnografía’ es una modalidad de investigación que despliega múltiples capas o estratos de conciencia con el propósito de establecer conexiones entre lo personal y lo social o cultural. Tiene un marcado carácter autobiográfico, ya que se centra en los aspectos sociales y culturales de su experiencia personal. Habitual y distintivamente estas investigaciones se redactan en primera persona”, o como define Feliu, “un género de tipo autobiográfico que muestra diferentes niveles de conciencia que conectan lo

personal con lo cultural. Es una mirada que recorre un camino de ida y vuelta entre lo social y lo personal. En esta ida y vuelta, la frontera entre lo personal y lo social se diluye.” (Ellis y Bochner citado en Feliu, 2007: 267).

La investigación se convierte a modo de diario, en anotaciones en torno a aquellas experiencias y que me permite indagar acerca de la confección autoidentitaria de la mirada como artista/docente/investigadora. La importancia de creación de relatos según Agra (2015:22), “radica en que serán las narrativas de nuestros propios alumnos, en su proceso de construcción de conocimiento artístico, las que nos ayuden a aprender a crear un modo más artístico de formar y enseñar, o también, excluyendo términos de eficacia propios de paradigmas más técnicos, conocer y comprender mejor aquello sobre lo que trabajamos”. Fragmentos de palabras que voy enhebrando a través de una indagación continua, en la que arte, vida, educación forman parte de lo mismo. En *Retales*, la narración forma parte de esa indagación “Una forma de reflexionar, rebobinar hacia los orígenes de aquel primer recuerdo, olor, sonido, lugar... ahilar aquellas palabras, enhebrar una y otra vez aquello que tanto me gustó hacer para volver a coser con ese hilo... retales que forman parte de un todo, de una forma de crear. Para mí el arte debe ser narrativo. Contar una historia, proponer una duda, una reflexión..., intuyo que hay una relación entre las formas con que se narra la vida con las formas con que se narra el arte. Siguiendo el hilo de *Retales*, vuelvo a hilvanar, a trazar un nuevo recorrido, experiencias que iré relatando a través de la práctica artística. El hilo como material plástico me permite establecer un discurso con el espacio, el cuerpo...a la vez que forma parte de recuerdos de mi infancia.

Surge así la investigación *Retales* forma de indagación a través de un lenguaje coherente con los fines y contenidos al mismo tiempo que defiende la práctica artística como herramienta de indagación o instrumento narrativo capaz de sugerir y evidenciar procesos y experiencias. A través la creación de distintas narrativas formando parte del proceso de indagación, recuerdos, emociones, diarios, acciones cotidianas, experiencias, reflexiones... que van configurando a modo de memoria un gran retal de historias compartidas que voy cosiendo a lo largo de ese tiempo, una forma alternativa de contar la experiencia vivida y como argumenta Agra (2015:24), la investigación artístico-narrativa, tal como se defiende aquí, propone además de textos o discurso verbal, otras

formas de representación alternativas. Desde este presupuesto, podríamos decir que se trata de extender la escritura del yo a ámbitos y formas artísticas. Así: impresiones, historias, dibujos, collages, ideas previas, bocetos, fragmentos de textos, fotomontajes, instalaciones, música, etc.

Este proceso tiene su origen en la experiencia visual que voy construyendo desde imágenes del recuerdo, el texto refiere la relación entre la visualidad y la experiencia, relaciones que voy estableciendo como metáfora de indagación en proceso de creativo, imágenes de la infancia, familia, lugares, ... parte del repertorio de archivos que voy acumulando. La interacción entre la imagen, la narración y la acción, configura la creación de nuevas situaciones para contar lo que de otra forma no es posible, la narración de una serie de acontecimientos de forma no lineal que configura la forma de la investigación. El trabajo refuerza el valor que las trayectorias de vida pueden aportar determinando lo que provoca o evoca un relato de relatos sobre los individuos que forman parte del proceso, siendo a veces sujeto objeto de indagación, en otras yo. De esta manera se disuelven los límites entre lo personal y social. En este momento entendí la importancia la creación de conexiones con momentos significativos o aspectos de las experiencias que se construyen durante toda la vida tomando como referencia situaciones que pueden reflejar la construcción sorprendente la subjetividad en la trayectoria educativa de los estudiantes. Con esta premisa me doy cuenta de esa red de relaciones que se va construyendo y de la que formo parte, configuran un tejido de experiencias.

Siguiendo el hilo de esos relatos llego a la idea de lugar como generador de experiencias y al cuerpo como centro de percepción. De esta manera, pienso en la importancia de acción artística que parte de mi experiencia como acción educativa que voy desarrollando con el tiempo en distintos centros de educación formal y no formal. A través de estas acciones investigo cómo generar experiencias de aprendizaje a través de propuestas en distintos contextos educativos que parten del cuerpo como centro de percepción, experiencias sensoriales o creación de situaciones que favorezcan formas para “pensar con el cuerpo”. Elijo la performance como forma de establecer ese diálogo con los demás al ser el cuerpo protagonista del proceso creativo y como estrategia o herramienta para construir nuevas experiencias desde la hibridación entre distintas prácticas artísticas, distintas miradas que forman parte en

la construcción de esta investigación. Tomando como referentes a artistas que trabajan desde la performatividad como Javier Abad, Esther Ferrer, Dora García, entre otros, por su implicación en el arte como herramienta transformadora desde la acción e interacción, conciben la obra como una experiencia sensorial a través del cuerpo o que parten de lo lúdico como eje principal de su obra....etc.

Características que considero fundamentales en el proceso creativo como vehículo de conocimiento, o de transformación social, que favorece la creación de experiencias de aprendizaje. Docentes del campo de la investigación en educación artística así como artistas entre los que Díaz-Obregón Jordi Ferreiro lo argumentan a través de sus prácticas artísticas destacando la importancia de establecer puntos de conexión entre educación y arte contemporáneo, diluyendo los límites que puedan existir, sus obras constituyen interesantes propuestas pedagógicas. Uno de los autores precursores de la acción artística en el ámbito educativo Joseph Beuys, ya lo demostraba en su vida, donde defendía la enseñanza como una extensión de su propia práctica artística.

Sin título, 2015 Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de la autora

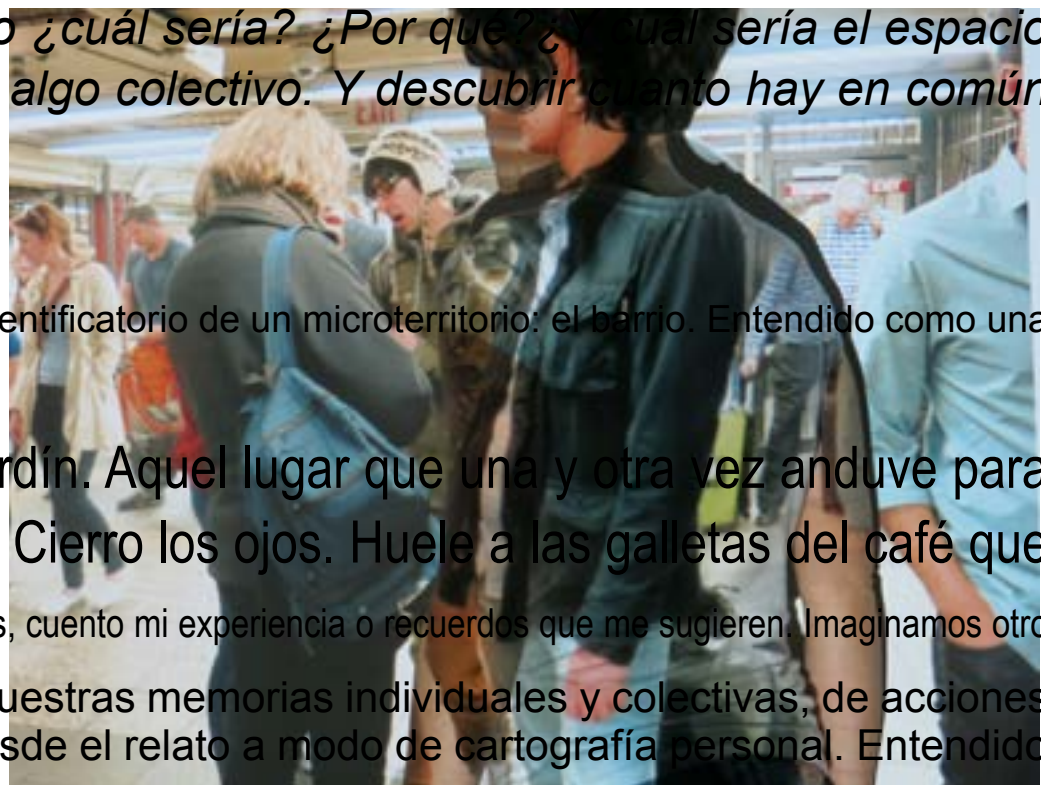
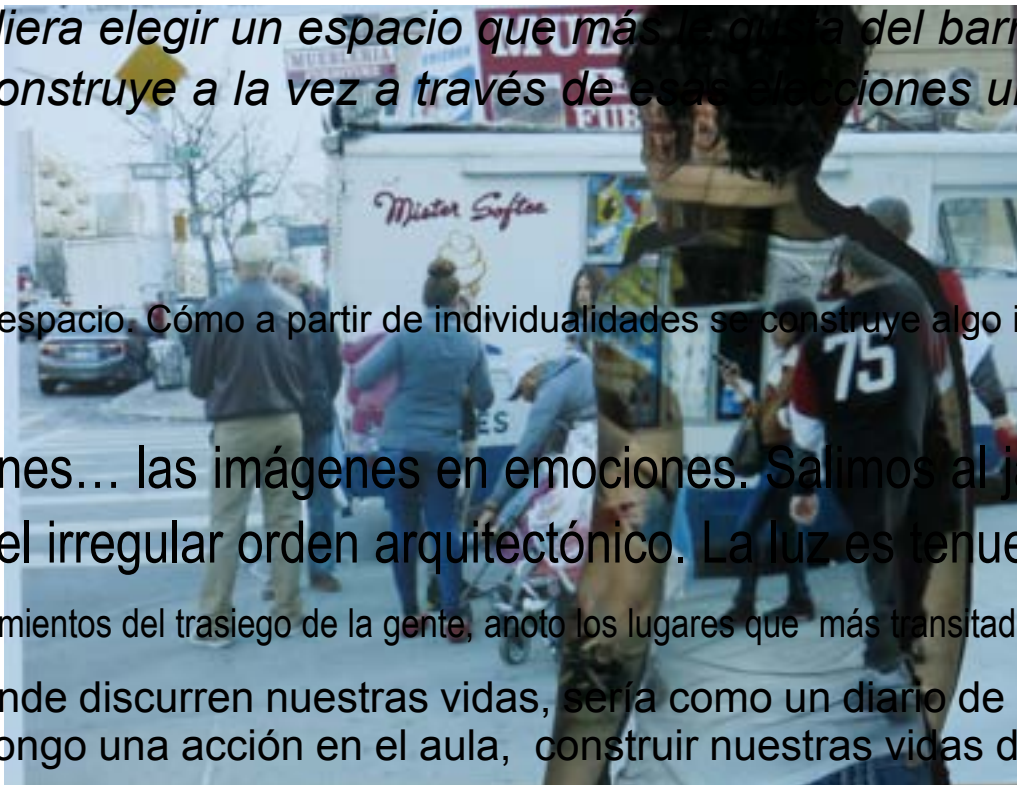
Investigamos a partir de los gustos, de las elecciones particulares y sus particulares razones. Si pudieras elegir un lugar que elegiría dentro de su casa y porque? Nos propusimos entrar en la íntima visión de un ojo que camina entre estas personas tanto “afuera” (espacios públicos) como “adentro” (privados).

El eje del proyecto se estructura a partir de cuestionamientos sobre lo público y lo privado. Principalmente a través de la idea de la esfera de acción en la que esas individualidades eligen vivir. Ir de lo general a lo individual.

Llegué a aquel lugar sin saber de qué iba la conversación. las palabras se transformaban en imágenes. Ir a no sé... me detuve. El sonido del tráfico continúa. La sombra dibuja una geometría orgánica en el pavimento. Acabo de tomar Salgo al parque. Son las 17.40h. El diario comienza con la observación minuciosa del entorno que me rodea. De los momentos en que el lugar, lo transformamos desde la acción colectiva, a través de las conversaciones de las personas que encuentro ese día La ciudad o lugar de las cosas cotidianas, emociones, anhelos, sueños... un lugar de relaciones, de constante interacción. Desde esta idea prop...

Serie secuencia formada por diez fotografías de la autora

diera elegir un espacio que más le gusta del barrio ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Cuál sería el espacio
construye a la vez a través de esas elecciones un algo colectivo. Y descubrir cuánto hay en común

el espacio. Cómo a partir de individualidades se construye algo identificatorio de un microterritorio: el barrio. Entendido como una
enes... las imágenes en emociones. Salimos al jardín. Aquel lugar que una y otra vez anduve para
el irregular orden arquitectónico. La luz es tenue. Cierro los ojos. Huele a las galletas del café que
vivimientos del trasiego de la gente, anoto los lugares que más transitados, cuento mi experiencia o recuerdos que me sugieren. Imaginamos otro
onde discurren nuestras vidas, sería como un diario de nuestras memorias individuales y colectivas, de acciones
pongo una acción en el aula, construir nuestras vidas desde el relato a modo de cartografía personal. Entendido

diario

Salgo al parque. Son las 17.40h. El diario comienza con la observación minuciosa del entorno que me rodea. De los movimientos del trasiego de la gente, anoto los lugares que más transitados, cuento mi experiencia o recuerdos que me sugieren. Imaginamos otro lugar, lo transformamos desde la acción colectiva, a través de las conversaciones de las personas que encuentro ese día

Andar como escribir sobre el espacio urbano, busco dar continuidad a mis acciones a través de la exploración de los lugares desde la observación, anotaciones en un diario que llevo en el viaje. “Habitar, tal como una escritura en el texto urbano”(De Certeau, 1996: 45).

El diario me acompaña en las primeras deambulaciones, me permite contar lo que voy experimentando a través de distintas narrativas, detonante que impulsó la investigación autoetnográfica *Retales* a través de las anotaciones que iba dibujando en ese tiempo y que de alguna manera muestra lo que soy en ese modo particular de contar lo que me pasa, que solo me pasa porque me lo cuento como me lo cuento. Con ello iba relacionando mi práctica con referencias visuales, textos y experiencias vitales, anotaciones que iban configurando el diario, una cartografía de la experiencia vivida o forma de contar lo que de otra forma no podía.

Las primeras observaciones surgen de considerar el paseo como narrativa y forma de exploración, redescubro el acto de andar una forma de contar, desde donde reconstruir la historia para generar nuevas interpretaciones. Según Borriaud, “la errancia representa pues una interrogación política de la ciudad. Es escritura en marcha, y crítica de lo urbano considerado como la matriz de los guiones en que nos movemos. Fundamenta una estética del desplazamiento” (Bourriaud, 2009:115). Comienzo a deambular, observar el entorno, percibirlo y reescribirlo. al mismo tiempo que descubro los indicios en superficie de vida, relaciones, sus huellas..., comienzo a descender a todos esos lugares. Un sin fin de espacios donde explorar y reinventar desde el imaginario a través de anotaciones en mi diario.

La ciudad o lugar donde discurren nuestras vidas, sería como un diario de nuestras memorias individuales y colectivas, de acciones cotidianas, emociones, anhelos, sueños... un lugar de relaciones, de constante interacción. Desde esta idea propongo una

Serie secuencia a partir de tres fotografías de la autora

acción en el aula, construir nuestras vidas desde el relato a modo de cartografía personal. Entendido como deriva a través de los recuerdos asociados a un espacio vital y, por otro lado, como forma de creación de propuestas creativas (artículo 2). En el desarrollo del trabajo se ha partido de un relato autobiográfico

En esa distancia que transito cada día tienen lugar acontecimientos que en ese mismo momento no tienen trascendencia, pero que con el tiempo forman parte de mi vida personal y profesional. Importa la autobiografía y la vida de los otros, la experiencia vivida cohabita con cada una de mis construcciones de los vecinos del barrio.

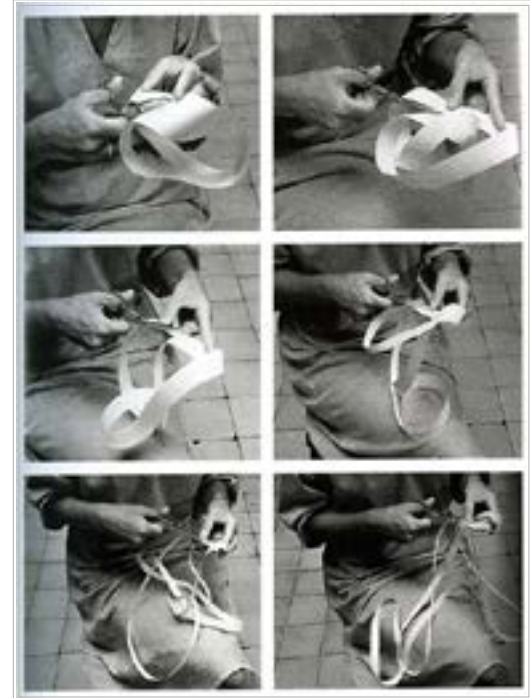

Serie secuencia compuesta

ciados a los espacios educativos, a nuestras experiencias. Por una parte, como forma de indagación educativa y comprensión de nuestro entorno físico que guía al autor hacia diversas líneas de investigación prácticas y teóricas.

o conectan con otros sucesos generando nuevas relaciones. sin lugar a dudas, existente, actual y al filo de una narración que ocupa y esboza una acciones o creaciones con un trasfondo social vivido y expresado . Es en la casa de mi infancia al lado del parque dónde escuchaba las conversa-

Sin título, 2015. Serie secuencia organizada a partir de trece fotografías de la autora autora.

*"El relato de un viaje que comenzó con una propuesta azarosa. Un relato urbano, el caminar nómada del viajero observador...la ciudad como un texto que se camina." Andrea Giunta, *Poscrisis, arte argentino después de 2001*¹*

¹Texto extraído de la obra Buenos Aires Tour (2003) Jorge Macchi. <http://artesyprocedimientos-imagenes.blogspot.com.es/2009/11/buenos-aires-tour-2003-jorge-macchi.html>

Sin título, 2015. Fotografía independiente de la autora.

El diario como registro de mi mirada a lo largo de las exploraciones donde voy indagando aspectos asociados a la comunidad que habita como parte de reconstrucción del lugar, experiencias, sueños...anhelos, un diario donde los límites desde lo individual a lo social desvanecen. Desde este enfoque la acción de caminar me ha servido para reconstruir la historia de lo cotidiano. Una forma de indagar que parte de la idea del filósofo y crítico Walter Benjamin, del concepto de viaje a través del recuerdo, que plantea la metáfora de la ciudad como laberinto en el que perderse, un paisaje por el que deambula el flâneur, entendiendo este deambular como experiencia estética. Planteo el caminar que comienza en la exploración y que lleva intrínseco el carácter de extrañamiento, desde el cuestionamiento sobre aspectos cotidianos que pasan desapercibidos, como herramienta crítica que supone una actitud reflexiva y una forma de resistencia. El paseo desde la memoria, como representación de la experiencia individual o colectiva. En ese caminar, mirar las cosas de un modo distinto, para pasar de un mero inventario a la creación de nuevas narrativas basadas en la memoria.

Según Moreira Ramos, del mirar es de donde nacen todas las cosas, las formas ganan nuevas configuraciones y todo se transforma en significado, perdiendo la connotación marcada como descartable. Hasta el espectador común en su vida cotidiana se depara a cada instante con acontecimientos u objetos que les despiertan el interés y a partir de ese evento surge el deseo y el ansia de tocar, adquirir o simplemente rechazar. (Graça Moreira Ramos, 2014). Se puede decir que la percepción significativa y la construcción "mental" de la ciudad sigue las pautas de un proceso simbólico-semiótico, con la indispensable participación activa del ciudadano a través de su transmutación por diferentes estados o figuras simbólicas: en un principio el ciudadano actuaría como un lector, leyendo en su itinerario cotidiano la escritura de la ciudad, configurando un lenguaje personal para descifrar lo que encuentra. Después actuaría como escritor, interiorizando sus percepciones y proyectando sus imágenes mentales sobre la ciudad, iniciando una búsqueda consciente de respuestas, encontrando su propia ciudad. Es por tanto que la ciudad se presenta como conciencia arquitectónica que se va construyendo a lo largo de la vida del ciudadano. (López Rodríguez S., 2004).

Los espacios hablan de la gente que los habita. El diario se transforma en palabras de conversaciones de los vecinos del barrio.

Voy configurando mapas gráficos a través de diferentes relatos que se entrecruzan, desde aquella mirada que me acompaña hace ya algún tiempo, desde la desnaturalización o extrañamiento ante aquello que siempre está y que apenas ya percibimos, me detengo a mirar, cuestionar, palpar, a hacer tangible el espacio desde el murmullo de sus calles. Propongo el paseo como práctica artística de transmisión de conocimiento. Parte de la acción de andar hasta llegar a crear de una cartografía de experiencias compartidas, observaciones, intuiciones que vamos expresando a través de algún lenguaje artístico, desordenando nuestras formulaciones para dibujar un nuevo mapa de evocaciones, con puntos de intersección, nudos, vacíos, conexiones y desconexiones, articulando nuestra forma de percibir el lugar hasta hacerlo visible. Propongo experimentar los espacios que habitamos desde la deriva. Caminamos por distintos centros educativos, el aula, los pasillos, el patio... creamos nuestra relación con ellos a través de distintas narrativas, prácticas corporales, imágenes, palabras, sonidos que van configurando el diario que nos acompaña en el camino, un paseo como narrativa

mapa

Sin título, 2015. Serie muestra a partir de dos fotografías de la autora.

REPSOL

REPSOL

Los paseos dan origen a mapas a través de imágenes, palabras recolectadas como espigadora visual, configurando una historia. La forma en la que han sido llevadas a cabo las exploraciones en cada recorrido conlleva un cuestionamiento permanente que atiende a las particularidades vinculando: lo real, lo imaginario y lo simbólico. Al revisar estos recorridos y fotografiarlos encuentro un relato de reconstrucción que me lleva a explorar a través de las historias encontradas, un camino para seguir indagando.

Durante el paseo tiene lugar la creación de mapas personales y colectivos que operan como rutas portadoras de experiencias vitales, en continuo cambio desde el fluir de acontecimientos diarios, desde ese deambular por cualquier lugar como proceso creativo. La creación de un mapa que se construye en el mismo camino, un mapa para perderme en el proceso desde la exploración, favoreciendo la aparición de recorridos inesperados. Los mapas que presento se aproximan a la idea de álbum de Hans-Peter Feldmann, su obra funciona desde la perspectiva de álbum biográfico en el sentido que se articula en torno a memorias, son narrativas visuales, sonoras y objetos cotidianos que coleccionando. Por otro lado, mantengo la idea de mapa como proceso, algo inacabado que registra el paso del tiempo, ligado a la vida a como acto cotidiano.

Durante el camino, el mapa surge como representaciones de anotar todas las experiencias que tengo en el desplazamiento. Una forma de representar el espacio emocional, de deseos y las experiencias vividas, de relaciones y flujos tangibles e intangibles, de redes que articulan un espacio heterogéneo donde el tiempo y espacio es reinterpretado, un mapa que se entreteje entre lo personal y colectivo, que se enriquece con las aportaciones de cada una de las personas que voy encontrando en el camino, pienso que encontrar un significado sería acotar la apertura, pluralidad y dinamismo de un concepto metafórico. Cartografiar el espacio sería de igual forma, la representación de esa realidad desde el imaginario y experiencia de cada individuo.

Desde este enfoque pienso que habrían tantas representaciones de un espacio como personas lo experimentan, tantos mapas como miradas e interpretaciones. Por ello propongo la creación de mapas como exploración, como herramienta crítica que posibilita el conocimiento del espacio mediante una forma activa de observación, búsqueda y cuestionamiento. Y en este hacer resulta inevitable perderse, encontrar caminos que no estaban definidos a priori y tomar decisiones. La exploración conlleva acciones en las que la vivencia de los espacios se hace necesaria para experimentar

Desde que inicio el recorrido llevo un mapa personal, definido por las experiencias vividas, y se construye en el mismo acto de andar. Voy creando un mapa durante el paseo, éste no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, sino que lo construye, como argumenta Deleuze (2002: 16), dirigido hacia una experimentación derivada de la realidad. Así, voy creando el mapa como representación de mi experiencia sobre los lugares que exploro en la deriva. Un mapa abierto, flexible, que posibilita la conexión entre distintos lugares, que siga un recorrido rizomático, sin ningún modelo estructural, como defiende en uno de sus principios, Deleuze de cartografía y de calcomanía, por los que un rizoma no responde a ningún modelo estructural y generativo. [...] que contribuya a la conexión de los campos, el desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social. Puede dibujarse en una pared, concebirse como una obra de arte, construirse como una acción política o como

una meditación. Una de las características más importantes del rizoma quizá sea la de tener siempre múltiples entradas (Deleuze y Guattari, 1980: 18).

El mapa surge del proceso creativo al indagar la deriva como práctica artística encuentro como forma de representación de nuestra subjetividad. A través del paseo propongo la creación de un mapa activo como propone *Álvarez Guillén en #MappingArt Valladolid*. “El mapa aquí está vivo, es subjetivo, interactivo y orgánico, está en constante crecimiento. Por eso mismo no delimita, sino que identifica, en aras de un empoderamiento; perdiendo, a la postre, todo valor taxonómico salvo el que identifica una actividad como “cultural”, categoría ya de por sí extendida. El poder cartográfico se dejó aquí en manos del colectivo interesado, que pudo hacerse ver y vivir el espacio de una nueva manera desde el comienzo del proyecto hasta el momento actual” ¹Surgen mapas basados en las experiencias vividas durante dichos desplazamientos, desde una forma de flâneur que ya no reconoce de manera espontánea comienza a moverme a merced de otros, a mapas derivados de mi a práctica artística, un mapa donde repensar y replantear los modelos de conocimiento, y representación de la realidad, propongo un mapa arbitrario, que nos invita a interrogarnos sobre los sistemas de “mirar”, generando otras posibilidades de representación desde el imaginario, desde nuestra experiencia, desde nuestra forma de percibir el espacio.

Por otro lado, siguiendo la definición de mapa de Deleuze, me sugiere la idea de mapa como documento de investigación y exploración, desde el que convertimos en exploradores de la realidad, constructores de mapas como una herramienta crítica de observación del espacio donde vivimos. Desde la exploración física, realizo una serie de mapas de recorridos del espacio que me rodea, paseos orientados desde lo perceptivo, como acto creativo de investigación.

En este sentido, el mapa aparece como metodología de investigación, como una de las herramientas que conectan la experien-

¹Texto extraído de <http://cultureurbanspace.interartive.org/nuevas-cartografias-mappingart-valladolid-marta-alvarez/>

cias y el método, pero ¿cuál es el estado de un mapa, de este en particular o cualquier otro proyecto? ¿Es una visualización de la investigación? ¿Pertenece a la teoría o la práctica? ¿Es un proyecto en proceso o son algunas conclusiones? ¿Es el resultado de una lluvia de ideas colectiva, o el proceso de visualizar lo conocido y lo desconocido? Según Vytautas Michelkevičius (2015) en su artículo: *Un estudio de caso sobre Pensamiento Visual y Cartografía* donde pretende cerrar la brecha entre las identidades socialmente construidas del artista e investigador, y reflexionar sobre las metodologías utilizadas por artistas e investigadores en humanidades y ciencias sociales, expone que es ninguno de estos, o todo junto, ya que los mapas conceptuales o mentales, entran en una zona de ‘en-entre-inter’ inherente a la investigación artística.

Teniendo en cuenta la premisa de la que parte Vytautas, escojo el mapa como representación del imaginario, o archivo para reflexionar sobre posibles representaciones de la realidad desde la experiencia. Así comienzo el viaje con el mapa en movimiento, de representaciones asociadas a las experiencias vividas, un mapa en proceso, inacabado...desde donde concibo el lugar desde mi subjetividad y desde donde comenzar a caminar es la reconstrucción del espacio que sigo representando. Como cartógrafa voy creando un mapa en el mismo acto de caminar a través de dibujos, símbolos, tiempos, voces y relatos que permiten mapear cuestiones asociadas al lugar y a mi propia experiencia, Un mapa en continuo movimiento, un mapa vivencial, activo, emocional, corporal, reflexivo...etc. Surgen tantos mapas como sujetos experimentan el espacio, desde sus historias vitales, un mapa está construido por imágenes y su capacidad de recordar otras historias, como argumenta Carmen Lindón (2014) “para hacernos experimentar de nuevo, de una forma más inmediata, sensaciones, sentimientos, afectos o conflictos que pueden desplegarse a partir de la posibilidad evocativa - narrativa- de la imagen. Por ello, más allá de los problemas de forma y contenido de la imagen, de las teorías de interpretación del arte o de los conceptos inteligibles que manifiesta el contenido de una imagen, creo que nuestra relación con la imagen alude a otras cosas, a sensaciones que activan en nuestra memoria registros personales y nos hacen entendernos a nosotros mismos de otra manera”

Me aproximo a la idea de mapa como lugar relacional, formas de aproximación a la esfera artística que Nicolás Bourriaud ha llama-

do arte relacional, basado en el “intersticio social”², en el lugar donde operar, en el espacio para las relaciones humanas, donde las nuevas micro-políticas del arte, se revelan posibles. Desde esta perspectiva, planteo “el paseo” como práctica artística participativa para el conocimiento y transformación simbólica del espacio urbano o natural; como medio de expresión, método exploración e indagación del espacio habitado desde la colectividad. La relación entre espacio y lugar es social: los espacios son transformados en lugares por los habitantes, a través de sus interpretaciones, sus interacciones sociales y su construcción a través de la experiencia (Steve Harrison y Paul Dourish, 1996).

En los mapas que represento no hay fronteras entre lo y lo real, ni se distinguen los territorios sociales de los personales, así como los representa Grayson Perry, Zarina Hashmi, Guillermo Kuitca o On Kawara a través de sus prácticas artísticas, surge así la acción en contextos fronterizos, para crear nuevas relaciones, estrategias de acción desde una perspectiva social y colaborativa. Un mapa como representación espacio social resultado de la experiencias y vivencias de la comunidad. Convertir el mapeo en una práctica artística participativa de cartografía social, una forma de indagación del espacio. Se entiende la cartografía social como una metodología participativa y colaborativa de investigación que invita a la reflexión, organización y acción artística alrededor de un espacio, como metodología de indagación, desde una perspectiva transdisciplinaria, una forma de mapeo colectivo como práctica artística, como representación de la memoria y experiencia de los habitantes de la comunidad. De ahí mi especial interés en la investigación del papel de los procesos artísticos como espacio de experiencia en la construcción de la identidad individual y colectiva, como oportunidad de relación social e intercambio cultural, como un semillero de experimentación para la creación de nuevos significados, conocimientos, en continuo proceso de cambio. Vivir el espacio urbano como proceso creativo, entendiendo el espacio, que interacciona con el habitante, invitando a intervenir activamente en su construcción

²Nicolas BOURRIAUD, *Arte relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006

Los mapas sociales construcción colectiva o instrumento de intervención, no solo de conocimiento o aproximación, sino como forma de repensar el lugar y formar parte en él, visibilizando aquello que pasa desapercibido. Las cartografías sociales se presentan como una nueva oportunidad de aplicación de formas de conocimiento y posibilidades de intervención social a nivel local. Reconocen desde su práctica una nueva forma de viajar a territorios inexplorados o poco conocidos, llegar ahí donde las significaciones cambian de forma o se tornan inestables, casi como un medio de transporte que nos lleva a los complejos laberintos de los discursos, las representaciones, las historias relatadas y no contadas (2012:5) .

Deambulando doy cuenta de diferentes experiencias relacionadas con el mapa como recurso de indagación en diferentes espacios, conocimiento, reflexión e intervención, produciendo nuevas relaciones, donde sobresale la importancia del lugar que se confiere a la voz de los protagonistas donde cartografiar es también reencontrarse con aspectos de la propia subjetividad produciendo formas inesperadas que permiten repensar muchos aspectos que se dan por hecho. Experiencias de participación activa a través de la cartografía como herramienta de trabajo y práctica cotidiana, donde el alumnado dibuja, recuerda, debate y sueña el espacio desde la proyección colectiva. Cada propuesta, se compone y descompone como el camino que vamos transitando, y es caminando, compartiendo conocimiento, a través de lo que se producen una serie de prácticas artísticas que son resultado de un proceso de creación reflexiva, participativa y crítica. La deriva como un medio para la construcción de prácticas artísticas, y caminar es una forma simbólica de acción procesual sobre un territorio. Una meta que es representación de una acción, y que no sería posible si durante el proceso los participantes no hubieran sentido la capacidad de sentirse partícipes activos de un proceso de construcción crítica y reflexiva. herramientas. El poder cartográfico en manos del colectivo interesado, que pudo hacerse ver y vivir el espacio de una nueva manera desde el comienzo del proyecto hasta el momento actual.

El mapa como registro de conversaciones desde la presencia fortuita durante un paseo, una compilación de momentos que serían intrascendentes de no ser por la cámara, me llevan a repensar el espacio como inventario de memoria colectiva de las infinitas posibilidades de hacerlo, de habitarlo. Salgo a la calle, sigo un camino de experimentación hacia un destino que es el propio

camino. Realizo exploraciones desde ese extrañamiento, siguiendo Sophie Calle o Vitto Acconcie y la teoría Situacionista en la construcción de situaciones basadas en desplazamientos por la ciudad sin un itinerario prefijado, sigo el trayecto de paseantes desconocidos, abierto a cualquier forma de encuentro que permita adentrarme a nuevas experiencias. Me dejo llevar por los sonidos de la gente del parque, los traduzco a lenguajes gráficos, representaciones que sobre las conversaciones que voy escuchando en el camino, sigo el recorrido desde mi casa a hasta la plaza.

Sin título, 2015. Fotoensayo organizado a partir de una fotografía de la autora y una serie secuencia de Hidalgo Garcia D.

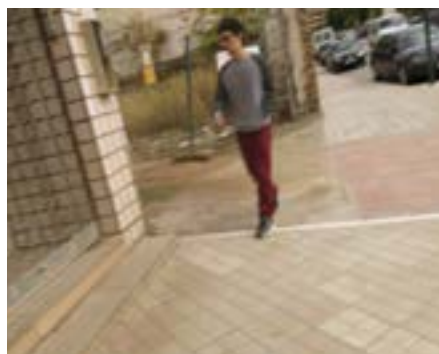

Sin título, 2015. Serie muestra compuesta por catorce fotografías de la autora.

ropa y calzado adecuado

Escojo unos zapatos flexibles que pueda transformarlos según la ruta, que me permitan atravesar lugares poco transitados, zonas inexploradas, como los de Francys Alÿs como describe Guilbaut “Alÿs tiene las suelas de plomo. Sus zapatos están remendados, ornados de imanes muy poderosos que atraen todo lo que se arrastra por las calles de la ciudad que atraviesa. Recoge metales, viejas chatarras, fragmentos del mundo urbano abandonados en las cunetas” (S. Guilbaut (2000: 31).

La ropa y el calzado adecuado es fundamental para abordar el camino ya que constituye la metodología que me permita realizar el recorrido desde mi mirada como artista/docente/investigadora. La práctica artística intermedia es el método que utilizo como proceso de indagación, por tanto la misma presentación forma parte de la investigación, como expone Isabel Moreno en una de las perspectivas “de ver la Investigación Artística como práctica artística Intermedia, de tal manera que su propia presentación pueda responder a la vez a creación y a investigación” (Moreno Montoro, I. 2015). Me encuentro con la “desestructuración” como inconve-

niente en el proceso artístico al no haber un modelo establecido, siendo ésta, la particularidad que la hace tener mayor apertura y con ello, la posibilidad de contribuir a la investigación, constituyendo parte del proceso creativo. Por tanto, la búsqueda de formatos de presentación alternativos basados en mi creación artística como indagación me permiten repensar y transformar los existentes, activando posiciones críticas. El objeto de mi investigación es demostrar el proceso artístico a través del acto de caminar como medio de investigación en un todo, en forma, estructura y método. Para ello, tiene que responder a tres cuestiones como expone Mª Isabel Moreno Montoro en su artículo “Hablemos de investigación artística desde la perspectiva de las prácticas intermedia en la creación artística” para que la producción artística se convierta en investigación artística con fines académicos, al recoger tres aspectos citados por Hernández (2013:9) y Borgdorff (2012:53): accesibilidad, transparencia y transferencia.

En los sesenta, el andar se convierte en una práctica presente en muchas de las metodologías de actuación artísticas, tanto que hasta podríamos hablar de un “arte del paseo” o “arte de la deriva”. Fundamentalmente son los componentes de lo que se ha denominado Land Art , Tony Smith, Robert Smithson, Richard Long, Hamish Fulton, Robert Morris, otros artistas o grupos de artistas menos conocidos, como son Christian Philip Müller, Northeast LA Open Space Coalition, Carbon Defense League, Empire Working Group, Department of Space and Land Reclamation, State of Sabotaje, Surveillance Camera Players, los performances de Simon Leung o “el viaje con muñeca en Nueva York” de Candice Breitz, o artistas como Martha Rosler o Renee Green. a partir de este momento la acción de andar se convierte en una práctica muy utilizada en arte contemporáneo, siendo numerosos los artistas que lo asocian a cuestiones socio-políticas.

Al igual que los las deambulaciones de los artistas mencionados, encuentro el propio proceso de investigación, donde soy objeto y sujeto de investigación al mismo tiempo. Por tanto, indago desde mi propio al ser entendido desde una perspectiva autoetnográfica que en mi caso se define como artográfica ya que adopto las miradas de artista, profesora, investigadora al mismo tiempo. Las metodología a/r/tográficas propugna combinar en una mismo proceso metodológico las experiencias personales y profesionales de aquellas personas que son artistas, son docentes e investigadoras. En lugar de dislocar cada una de estas tres perspectivas en

sus respectivas actividades profesionales ¿porqué no reunir las bajo una misma unidad conceptual y vital. (Marín, 2011: 226) Elijo la investigación *a/r/tográfica* para indagar sobre problemas educativos desde la complejidad de las relaciones pedagógicas y la contigüidad de las identidades de artista, investigadora y profesora. “La *a/r/tografía* es una metodología de investigación educativa basada en la práctica en la que conocer, aprender y hacer no son excluyentes entre sí, sino coexistentes con la sensación y el movimiento de la práctica artística” (Triggs, Irwin y O’Donoghue, 2012: 1).

Desarrollo una forma de conocimiento que surge del cuestionamiento a través de mi creación artística, siguiendo un recorrido rizomático. Según Gilles Deleuze y Félix Guattari (1980), la artografía es descrita como una estructura rizomática. Un modelo descriptivo o epistemológico en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica —con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo del árbol de Porfirio—, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro (Deleuze & Guattari 1972:13).

Así, la investigación *a/r/tográfica* puede ser planteada como un cambio en las constantes entre espacio y tiempo para poder ver las cosas que antes no se podían analizar porque se mostraban opacas a la mirada (García Roldán, A. 2012). De esta manera voy creando una serie de interconexiones entre elementos de distinta naturaleza que de otra forma no se producirían. Rita Irwin (2006), señala que estar implicado en el proceso de la *a/r/tografía* “significa indagar en el mundo a través de un continuo proceso de hacer arte en cualquier forma artística y escrita de manera que no estén separadas ni sean ilustración una de la otra, sino que estén interconectadas y entrelazadas una con la otra para crear significados nuevos/ y o relevantes” (Hernández, F., 2008:104). Escojo este tipo de investigación porque como argumenta Marín (2011: 250) Cuatro rasgos distintivos de las investigaciones ‘artísticas’ en educación. Uno, se enfatizan las cualidades estéticas de la forma de (re)presentación que se utiliza para la presentación de los resultados. Se recupera el concepto clásico de concordancia entre la forma y el contenido: el modo de comunicar los resultados de la investigación debe ser congruente con lo que se quiere decir. Dos, se abren nuevas posibilidades a formas multimedia de presentación de los resultados, en donde se combinan imágenes, textos, sonidos, etc. Por ejemplo, una entrevista puede presen-

tarse en el informe final de investigación como un diálogo entre dos personas, y se puede presentar en un congreso como si se tratara de un texto teatral en el que varias personas representan los papeles que corresponden a las diferentes voces que recoge el texto. Tres, la investigación se hace más sensible a las cualidades sensoriales de los fenómenos y situaciones educativas que se estudian. Cuatro, se promueven modos innovadores de descubrimiento e indagación sobre los problemas educativos.

Indagando encuentro en la estructura del paseo un método de reflexión y entiendo este proceso creativo como método de investigación. Son fundamentales todas las vivencias que voy teniendo y que forman parte del proceso creativo e hilo de confección del proceso de indagación. De esta manera, propongo el paseo como una experiencia vital al mismo tiempo que como práctica artística, como Dewey propone en recuperar la continuidad entre la práctica artística como experiencia vital, (...) se impone una tarea para el que pretende escribir sobre la filosofía de las bellas artes. Esta tarea consiste en restaurar la continuidad entre las formas refinadas e intensas de la experiencia que son las obras de arte, y los acontecimientos, hechos y sufrimientos diarios, que se reconocen universalmente como constitutivos de la experiencia. (Dewey, 2008: 4). Por otro lado, entiendo la práctica artística como práctica educativa, como metodología favorecedora de experiencias de aprendizaje. Dewey argumenta que el conocimiento deriva de la experiencia, y por lo tanto de las prácticas artísticas: “La idea de aumentar la comprensión, de profundizar la inteligibilidad de los objetos de la naturaleza y el hombre, resultante de la experiencia estética, ha conducido a los filósofos a tratar el Arte como un modo de conocimiento, y ha inducido a los artistas, especialmente a los poetas, a considerar el arte como un modo de revelación de la naturaleza interna de las cosas, que no puede obtenerse de ninguna otra manera. Ha conducido a tratar el arte como un modo de conocimiento no solamente superior al de la vida ordinaria, sino al de la ciencia misma”.(Dewey, 2008:325).

Desde esta perspectiva, mi investigación está basada en la elaboración de una metodología construida desde la práctica artística como parte del proceso creativo, como acción investigadora y educadora, encuentro una forma de proceder donde se dan ambas prácticas al mismo tiempo. En este momento hay aportaciones de investigaciones pero existen reticencias a utilizar el proceso de investigación artística como estudio de investigación, por tanto, el objetivo de mi tesis es conseguir un resultado que contribuya a

los anteriores, un ejemplo y demostración de que es posible.

Fotoensayo organizado a partir de una cita visual López Aparicio, I. (y una fotografía independiente de la autora

Fotoensayo organizado a partir de una cita visual (1972-89) y una fotografía independiente de la autora

deambulando

Deambulando son caminos transitados durante el proceso creativo que me han llevado a los siguientes artículos. Es un método que me sirve para dar sentido a la forma de presentar la investigación Son recorridos no lineales de acontecimientos que he vivido, desde la observación, la exploración, y acción artística. Una indagación que me lleva la deriva como proceso de indagación configurando la estructura de la presentación. Una forma de indagar que posibilita el encuentro con recorridos que no estaban trazados a priori pero que el mismo discurrir de la deriva me ha llevado a este punto enriqueciendo la investigación.

Tejiendo espacios. Intervenciones artísticas como investigación educativa

Weaving spaces. Artistic interventions as educational research

RESUMEN

Tejiendo espacios es una investigación a/r/tografica sobre intervenciones artísticas en distintos espacios como estrategia de enseñanza en contextos educativos. Investigar sobre la vivencia del espacio educativo, es decir, reflexionar a través de intervenciones artísticas sobre el sentido, las experiencias, la memoria, los usos o significados que estos espacios tienen para nosotros/as. y así establecer puntos de unión entre el arte contemporáneo y educación artística.

ABSTRACT

Tejiendo espacios is an artographic research on artistic interventions in different spaces as a teaching strategy in educational contexts. Doing research on the experience of educational space, that is, reflecting through the artistic interventions, thinking about the perception, the experience, the memory, the purposes and the meanings that this space has for us, and thus, to get links between contemporary art and art education.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigación a/r/tografica, espacio educativo, educación artística, intervención artística /Artographic research, educational space, art education, artistic intervention

El camino de casa al taller, el banco de piedra en la calle Hoyos, la cueva de la colina de enfrente, el río.. intervenciones con hilo conductor la memoria o el tiempo... no es la primera vez que el recuerdo de lo sucedido es comunicado con siluetas o ecos sonoros. Huellas. Contacto y tiempo. Como el camino que transité hasta llegar aquel lugar. Aún recuerdo cuando mi abuela me enseñó a coser, hilvanando fragmentos de trajes, entre líneas del jabón en papel traza, sonidos de una antigua máquina de coser, madejas y bastidores.

¡Sin título, 2015 fotoensayo compuesto por dos fotografías de la autora.

“Los objetos apenas me interesan, lo que me obsesiona son los lugares y mi relación activa con ellos; me parece aterrador el modo en que nos han enseñado el arte: producir objetos en el taller que viajan en camión a la sala de exposiciones, donde se exhiben.” Lara Almarcegui¹

Comienzo con un serie de fotografías del Molino, lugar donde mi padre ubicó la ferretería. Aún recuerdo los altos muros de piedra, el mostrador, tornillos, tuercas, arandelas, ...los cogía y guardaba en una caja. Me encantaba jugar en la tienda, había estanterías altas llenas de cajones de madera, dentro paquetes de piezas, jugábamos con aquellas cajas...tubos, alambres, mallas...Me inte-

Fotoensayo. 2014. Líneas. Organizado a partir de cuatro fotografías digitales de Gracia Martínez y dos citas visuales literales (Ferrer, 2005a y 2005b)

Cita visual literal (Ferrer, 2005a, 2005b)

resa la idea del lugar como contenedor de experiencias, recuerdos, emociones,...cómo nos relacionamos con él, y cómo a partir de él construimos narrativas. El año pasado comencé una investigación autoetnográfica *Retales*, a través de una metodología narrativa basada en la imagen y en la escritura, una búsqueda de formas alternativas de contar y representar la experiencia investigadora a lo largo del proceso creativo. De esta manera, encontré una forma de indagar a través de un lenguaje coherente con los fines y contenidos de la investigación al mismo tiempo que defendía el arte como herramienta de investigación, como instrumento narrativo capaz de sugerir y evidenciar procesos y experiencias. Narración donde iba entrelazando distintas historias que forman parte de mi memoria, lugares, emociones, experiencias con el alumado... donde el hilo a modo de recorrido iba dando sentido a esos fragmentos que constituirían un gran retal de papel que fui cosiendo a lo largo de ese tiempo.

La imagen formó parte de la investigación como herramienta de visibilización de mis procesos metodológicos, para evidenciar mi propio proceso de aprendizaje-investigación y como forma de relatar mi práctica artística. día de presentación de los resultados, en donde se combinan imágenes, textos, sonidos, etc. (...) Tres, la investigación se hace más sensible a las cualidades sensoriales de los fenómenos y situaciones educativas que se estudian. Cuatro, se promueven modos innovadores de descubrimiento e indagación sobre los problemas educativos. (Marín, R. 2005)

El antropólogo Tim Ingold, en su ensayo "Lines. A Brief History of Lines" hace referencia al pensamiento de Paul Klee sobre la línea como aquella que nace de un punto y es libre de desarrollarse sin limitaciones hacia donde quiera, según su propia temporalidad. Ingold intenta construir un viaje para reencontrar aquella continuidad perdida, una taxonomía de las líneas, ordenándolas según diversos criterios, diferenciando dos: los "trazos" que se relacionan a una superficie y las "hebras" que se vinculan a un medio, y todo desde una mirada próxima a esa abstracción matemática donde los espacios son intersecciones de líneas, ecuaciones que ligan los comportamientos a la cultura material, la construcción física de distintas prácticas humanas, por ejemplo el habitar.

La performance *Se hace camino al andar*, de Esther Ferrer, toma como punto de partida "Lines. A Brief History of Lines", y la escujo como referencia para hablar de la línea como forma de conectar el espacio, de experimentarlo, donde el paseante mantiene

una comunicación con el espacio que supera la correspondencia o relación entre dos puntos para pasar a la interacción o acción a través de ese camino. A través de las intervenciones en los espacios voy re- cogiendo la experiencia vivida, como forma de relatar y, a la vez, investigar sobre lo que vamos contando como recogen Clandinin y Connelly cuando hablan de cómo el estudio de la narrativa es el estudio de la forma en que los seres humanos ‘experiencian’ el mundo.

Sin título, 2015'. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora.

Fotocollage a partir de diez fotografias de Gracia M. Ahilando, 2014

Narrative inquiry is a way of understanding experience. It is collaboration between researcher and participants, over time, in a place or series of places, and in social interaction with milieus. An inquirer enters this matrix in the midst and progresses in the same spirit, concluding the inquiry still in the midst of living and telling, reliving and retelling, the stories of the experiences that make up people's lives, both individual and social. (Clandinin y Connelly, 2000:20)

De la experiencia que tuve con Lines sobre el paseo

como forma de interaccionar con el espacio a través de la línea, me planteo la idea de experimentar el espacio a través de nuestro cuerpo, o de las distintas formas de percibirlo. El paseo para aprender a mirar de forma diferente lo mismo, deconstruir lo conocido para volverlo a construir, establecer relaciones entre diferentes conceptos, líneas de conexión entre emociones y formas de expresión, entre sonidos y lugares, arquitecturas y vidas, espacios y experiencias. Pienso que durante el paseo a un lugar se puede aprender a ver desde otra mirada, que todo influye en uno, desde el paisaje o entorno que habita, hasta el camino recorrido hasta llegar a un lugar. Igual estas palabras no serían las mismas si las escribiera mañana. Esta propuesta nace del interés de de abrir nuestra percepción a nuestro entorno o como diría Nora Souza, educadora y artista, de recuperar nuestra forma de percibir el mundo, tocando, experimentando, saboreando, oliendo... sentir lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo para luego expresarlo de alguna forma. Para ello escojo como referente artístico la obra de la artista Lygia Clark, Arquitecturas biológicas, rituales que utilizaba como inductores de experiencias sensoriales y

simbólicas a nivel individual y colectivo: maternaje, integración, unificación o percepción y conciencia de los límites corporales a través del contacto y posibilidades de distintos objetos. Lygia Clark describe sus "objetos relacionales" como objetos que pueden expresar significados diferentes para diferentes sujetos o para un mismo sujeto en distintos momentos, integrándose en la parte viva de la persona a través de ese nuevo significado. Formalmente, estos objetos y materiales no presentan analogía con el cuer-

Fotocollage *Sin titulo* compuesto por once fotografías de la autora, 2014

po, pero crean con él relaciones a través de la textura, el peso, el tamaño, la temperatura, la sonoridad y los contrastes: lleno-vacío, cálido-frío, pesado-ligero, etc. El “objeto relacional” en contacto con el cuerpo hace emerger la memoria y las experiencias que lo verbal no consigue detectar. Por ello, la relación establecida entre los objetos y el cuerpo no se logra a través del significado o la forma (imagen visual del objeto), sino a través de su imagen sensorial como algo vivido por el cuerpo como “lugar de la experiencia”

Siguiendo el hilo surgen líneas orgánicas que se adaptan al lugar, Redes, un diálogo entre espacio y obra, forma y naturaleza. Esa dualidad entre materiales como la piedra, que pueden ser empleados para construir espacios, entre superposición y composición indican momentos en el tiempo caracterizan un lugar y un paisaje, y el agua, que siguiendo el transcurso del río, variable en el tiempo construyen líneas que van dibujando el lugar, así como la obra de artista Magdalena Fernandez A., donde el espacio se construye como forma, haciéndolo visible como materia protagonista de sus piezas a través de retículas o módulos de fibras de nylon.

Con la práctica en el aula cuestionamos la forma de construir un lugar, así surgió una tela de araña, el alumnado crea una malla de hilos que recorren el espacio, lo hacen visible a través de líneas que lo envuelven. Para llevar a cabo la intervención, trabajamos con un material plástico que nos permite realizar las acciones propuestas por el alumnado: envolver, unir, dibujar, pegar, ... cintas, lana, hilos... fueron los materiales sugeridos y que plantean situaciones lúdicas y de pensamiento muy interesantes para su adaptación como propuesta pedagógica y como “contexto” de acción que invita a la transformación significativa del aula. Con la práctica realizada en el centro educativo, compartimos experiencias que conjugan arte y transformación del espacio. Desde la creación colectiva, las intervenciones que realizamos constituyen una forma de crear de forma cooperativa, donde el alumnado se piensa creativamente, abordando temáticas compartidas y cuestiones estéticas. El espectador transforma el espacio por el que circula y forma parte física e intelectualmente de la obra. Los papeles de presentación y representación aparecen totalmente transformados, de igual manera que sufren una alteración considerable el observador y el objeto de la observación. Al entrar a formar parte de aquellos que han sido presentados como forma artística, actúa él mismo como arte, desdoblándose entre observador y pre-

sentación, de manera que, el que mira, se mira a sí mismo, el que recorre, se recorre y se reconoce en y junto a un determinado “discurso” que entra a formar parte de su propio re/conocimiento1Me interesa la idea del lugar como contenedor de experiencias,

Serie muestra a partir de fotografías del alumnado

recuerdos, emociones,...cómo nos relacionamos con él, y cómo partir de él podemos construir narrativas, establecer la relación entre arte-vida, así como favorecer experiencias de enseñanza-aprendizaje. El interés hacia la instalación como estrategia de enseñanza radica en su gran potencial educativo, principalmente por la acción-participativa e interacción con el entorno, como diría Claire Bishop, está dirigida al espectador como una presencia literal en el espacio. Más que considerar al espectador como un par de ojos incorpóreos que inspecciona la obra desde cierta distancia, las instalaciones presuponen un espectador corporeizado con los sentidos del tacto, olfato y oído tan desarrollados como la vista. Por otro lado, la instalación como práctica artística ha ido creciendo en el panorama del arte en las últimas décadas, donde predominan las producciones en las que el espacio renuncia a ser mero continente para convertirse en parte material o conceptual de la obra (Claire Bisoph,2008).

Escribimos en pequeñas notas palabras que nos relacionaban con aquel lugar, así, después de la intervención con hilos, construimos el espacio desde el recuerdo, con aquellas momentos vividos que guardamos en la memoria, y que aquel día expresamos a través de una acción-participativa. El aula se transformó en espacio artístico entendido como ámbito de relaciones, procesos, intercambios y de tránsito humano.

Serie muestra a partir de fotografías del alumnado

Serie muestra a partir de fotografías del alumnado

Fotocollage a partir de diez fotografías del alumnado participante. Construyendo el aula, 2014

REFERENCIAS

Arnheim, Rudolf (1993): Consideraciones sobre la educación artística, Paidós Ibérica S.A., Barcelona.

Clandinin, J. & Connelly, M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Francisco: Jossey-Bass.

Kabakov Ilya (1995): On the "total" installation, Cantz, Ostfildern.

Claire Bisop. El arte de la instalación y su legado. Las instalaciones de la colección del IVAM. Instituto de Valencia d'Art Modern, 2008, pp.81-89.

Larrañaga, Josu (2001): Instalaciones, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.

Popper, Frank (1989): Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy, Akal, S.A., Madrid

Marín Viadel, R. (2005) La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales o ArteInvestigación Educativa, en Marín Viadel, R. (ed.) Investigación en educación artística. Universidad de Granada, Granada, 223-274

Vidas entrelazadas. Cuerpo, memoria y lugar. Investigación a/r/tográfica basada en la instalación y otras formas de intervención artística.

Interwoven lives. Body, memory and place. A/r/tographic research based on installations and other forms of artistic intervention

SUMMARY

Interwoven lives is part of the educational research I am developing from an a/r/tographic perspective in which I look to the educational space as a place which lends itself to learning experiences starting from a series of proposals based on artistic creation. Research begins with the work 'Scraps' (2013) using continuous questioning via the creative process as a way of investigating from an autobiographical perspective, which changes over time, generating other artistic forms and allowing other visions. As an arto-grapher, I am interested in the idea of places as containers of experiences and the different ways in which they can be inhabited through collective creation, spaces which generate experiences based on memory, place and the body as the centre of perception, and which I can visualize through artistic practices. A network of shared experiences where the action triggers the learning process of research and transformation. A place to relate with each other, where creation activates an exchange process between the participants who form its contents in our desire to reinvent ourselves, to favour learning experiences and to share our own history with the rest of our fellow companions.

Key words: Memory, body, space, artistic creation, educational research, a/r/tography.

Introduction

I arrive at the place...I walk around it once again, my steps form part of a resounding trajectory which I can still hear in my head. I follow the line on the ground, a line made by a never ending crack...I stop, I feel the lines on the wall, with my feet I trace the path, shadows of threads, I breathe, I feel the cold, the stillness of the leaves which resist time between cracks in the blocks of concrete in a wall at the end of the road.

(Paseo I- 19/10/14)

As an artographer, I approach the cartography of words, paths I trace over time, interventions, intermediate landscapes through performances, wanderings, the creation of situations or visual essays which form a map in the shape of a visual diary, a kind of exploration based on everyday life through artistic practices. A representation of the imaginary with special emphasis on the creative process, a route which starts with the denaturalisation and estrangement of what is always there and which we hardly see, I stop to look, to question, to feel... a link between different concepts, interaction between various disciplines, which, through artistic, presents something which would otherwise be left unseen, and, as far as action and reflection is concerned, gives rise to winding paths in continuous transition during the creative process.

Based on these cartographic routes or wanderings I consider the idea of inhabiting a place as educational research, inhabiting as a way of interacting with space through the use of objects or with fellow companions, a way of exploring it, experiencing it. Inhabiting a place as a way of transmitting an experience or building a place from memory, inhabiting as a way of intervening, from the creation of a sound to action, from a word to an image. Inhabiting as a way of relating to the rest, a way of generating a point of convergence which is activated and constructed. Habitation through the metaphor and analogy, establishing parallelisms between different concepts based on the body and experience.

Video by the author, Cartografías III, 2014.

An approach to the concept of space from a rational or existential point of view. Installations and other types of artistic intervention as educational research.

I situate myself in the idea of space as an experience and a place where those who constitute it relate to each other, from this angle, Isabel Tejada (2006) defines an artistic space understood as an area of human relationships, processes, exchanges and transitions. Joseph Beuys, one of the leading authors in the field of education and art, already demonstrated this in his work in which he defended education as an extension to his own artistic practice through actions with other participants. For this reason I choose installations and other forms of artistic intervention as a means to carry out educational research given its ability to favour

the creation of experiences. Artists such as Diaz-Obregon, Javier Abad or Jordi Ferreiro argue this with their artistic projects, underlining the importance of dissolving the limits which may exist between art, education and research, their works constitute interesting pedagogical proposals, actions which start with idea to create together, to generate collective knowledge or a meeting point as Josu Larrañaga explains in his book Installations:

“In general terms, we could say that it went beyond the conception of a space where things and people are included, to a space where these same subjects and objects are exhibited, and then later to a space of convergence and production, a space which is activated or constructed, a space as a connection”. (Larrañaga. J. 2001:27)

Photo essay. 2014. Costuras Made from two photographs by the author

On the other hand, as Groys (2009) would say, the hybrid nature of an installation, given that it is “an art form that includes all other art forms, incorporating all types of objects and images circulating in our civilization: paintings, drawings, photographs, texts, videos, recordings, etc.” and has “the capacity to represent the present, a decision taken here and now with the intention of designing a new order of memories, propose new criterion to tell a story and differentiate the past from the future” (Groys, 2009), pronounces the narrative nature by reflecting each moment or experience, characteristics which make the installation interesting from an educational point of view, favouring the creation of experiences through its existential character, its development of perception and its stimulation of the senses. I stress the importance of a sensorially active subject, as Claire Bishop would say, “it addresses the viewer directly as a literal presence in the space. ... installation art presupposes an embodied viewer whose senses of touch, smell and sound are as heightened as their sense of vision. A spectator who forms part of the work, who moves through it, experiences it” (Bishop, 2006).

Installations, therefore, are an interesting means from an educational point of view, to favour action-participation, dialogue, providing new forms of expression, visions that leave room for interpretation...a new discourse which I have chosen as the format for educational research.

“Inhabit” from an a/r/tographic perspective

Video creation by the author, Cartografias, 2014

The installations *Threads* or *Loom*, are works I develop simultaneously with my teaching in different schools, where I use threads as the discursive material and for the plastic construction of the work, and it is this that leads me to the idea of mapping or inhabiting a space. A meaning which changes with time depending on one's experiences, and which starts off from memories, from the work 'Scraps', or from stories woven between points I build in tangled conversations I have with the people who form part of the creative process or from a story based on a network of interconnected weaves.

Intuition guides artistic creation in research by making sense of the process in the shape of itineraries. The thread is what will lead to the practice, the action which gives 'body' to each intervention, giving shape to the project from a non-linear continuity of action which is developed in different spaces. The relationship between the experiences gained from different visions, as an artist, as a teacher and as a researcher, favours the creation of 'intermediate spaces' during the process of questioning, life research, and action...rich places to be explored throughout my creative process which I question through artistic practice.

I choose the *a/r/tographic* perspective as a methodology and a way to construct new narratives in the classroom through my artistic practice to favour the creation of learning experiences by connecting with students' interests: experimentation, the body and the activation of their senses as a centre of perception. Artistic practice promotes reflection and a critical attitude on the part of the students who appreciate other ways to explore or represent reality which differ from the norm as well as the action-participation in the creation of experiences and the development of creative skills of personal and social transformation where what is imaginary, fun and aesthetically pleasing becomes possible through a shared experience. The *a/r/tographic* perspective constitutes a way of investigating and provoking new situations that propose interstitial vision, an intermediate, unlabelled, unexpected space and which give rise to other discourses and ideas, connections and intuitions, questions and answers that could not be reached in any other way. As stated by Irwin, the artist-researcher and teacher inhabits this 'intermediate territory' in the hope of being able to carry out personal exploration in the search for and the initiative of transformation as a physical, spiritual, social, pedagogical and psychologi-

cal action which is intersubjective through a common dialogue. In this complex communication, the aesthetic experience therefore integrates knowledge, reflexive action and one's own creation (Irwin, 200:30).

The creative process offers new discourses, connections and intuitions that could not be reached if not through this continual questioning which exists in the intersection between artistic, research and teaching practices, creating a map of action which allows me to lose myself and trace new routes through the relationship between art and life. Continuous investigation where thought and action are integrated as creation in the production of personal meanings. As Irwin explains in his work: The theory of *a/r/tography* can be the road to reinvent or creatively interpret our own or other people's biographies, in short, how we imagine our life stories over time and the construction of our identities. "*A/r/tography* is a form of representation that privileges both text and image as they meet within moments of *métissage*. But most of all, *a/r/tography* is about each of us living a life of deep meaning enhanced through perceptual practices that reveal what was once hidden, create what has never been know, and imagine what we hope to achieve" (Irwin, R. 2000:10)

Teaching proposal: inhabit the classroom.

Photo collage 2014 made from five photographs by Gracia M.

Fotoensayo 2014. Líneas Organizado a partir de una cita visual literal de la autora de la intervención Hilos y una fotografía del alumnado participante.

The experience *Teaching proposal: inhabit the classroom* arises from the work 'Hilos', and is a reflection or approach to the concept of space through the activation of the students' senses, thereby favouring the construction of life experiences using the body. We did a series of performances in the playground with the idea of constructing the meaning of 'inhabit', using as an artistic reference work by the artist Lygia Clark, *Biological Architectures*, rituals used to induce sensorial experiences which are expressed through words such as heat, rigidity, footprint, instability, game, wrinkled, etc.

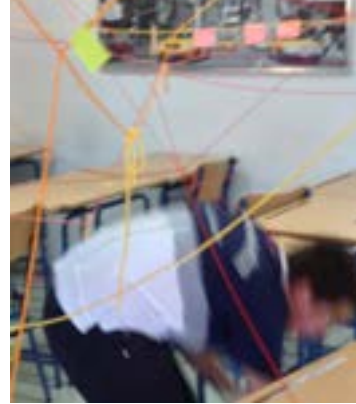
Based on these actions I consider the idea of creating narratives from our links with the place, creating installations from the elements that form part of our identity or collective memory, moving on from contemplation to experimentation by connecting what is going on in the classroom with life beyond the walls, favouring the creation of experiences based on students' interests, introducing fun, experimentation, the body and senses as a centre of perception. The starting point is the idea of creating a meeting point, a place where each person expresses artistically their concept of action transformation in terms of their own personal aesthetic experience using the materials we have provided. The intervention is related to some personal interest, games, tattoos, drawings, words, etc. thereby linking life and art in the same space.

The meaning of 'inhabit' changed depending on the life experiences of each student in the class, inhabit as a means of creation, transformation, sharing experiences...ideas that combined art and social transformation through space and which are shared through collective actions. It is a way of creating cooperatively where the students think creatively, addressing shared topics and aesthetic issues. Through this classroom practice we look at different ways of inhabiting and we discuss how each person experienced the classroom. We all have our own memories or experiences related to a place. That day, we made those memories visible through artistic practice. We created a network of interwoven stories from the experiences that relate us to the classroom.

How can we intervene in the classroom? We considered different proposals such as changing the colour of the tables and putting them together, changing the colour of the glass in the windows, playing the piano, substituting the walls and the ceiling with mattresses, creating mazes, painting the walls red, replacing the walls with clear glass, drawing on the ceiling or covering the floor with

cotton wool. What arose from these interventions was the idea of transformation as a way of rethinking the educational space. This transformation changes its meaning and what it has to say. The students' proposals transmit the idea of a change of roles. One of the proposals consisted in stacking the classroom tables to make more room for movement and allow the students to relate to each other. The idea to build a spider's web as a way of adapting to the environment arose from this transformation. We discussed how space conditions the way of life. Throughout the creative process, the students had to take a series of photographs to document the course of action (Appendix).

We chose wool because it is an element which offers many possibilities and which motivates us to act and, at the same, forms part of the collective imaginary, giving us the opportunity to experiment the space, creating other forms of exploration; the result was a network of threads throughout which made the space visible by the lines they created, the activation of the space through an element, and the students' action.

Fotoensayo 2014 Tela de araña Organizado a partir de cinco fotografías del alumnado participante, una cita visual literal (Ernesto Nero, 2002) y una fotografía independiente del alumnado participante

Fotocollage 2014. Sin título, Organizado a partir de siete fotografías del alumnado participante

Diagrama visual de barras horizontales compuesto a partir de las fotografías del alumnado, 2014.

Referencias bibliográficas:

Claire Bishop (2006). "El arte de la instalación y su legado". En Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM. Espacio. Tiempo. Espectador, Valencia, Institut Valencià d'Art Modern, 2006,

DEWEY, J. El arte como experiencia. Fondo de Cultura. Méjico. 1944.

DÍAZ-OBREGÓN, Raúl (2002): Hablar y hacer arte contemporáneo en la escuela, Arte, Individuo y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, vol. 14.

De Duve, Thierry (2003) "Arte efímero". www.analitica.com [13 de septiembre de 2006]

IRWIN, R. (2000) *A/r/tography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry*. Pacific Educational Press, Vancouver

KABAKOV, Ilya (1995): *On the "total" installation*, Cantz, Ostfildern.

KABAKOV, Ilya (1998): *El palacio de los proyectos 1995-1998*, Museo Reina Sofía, Madrid.

LARRAÑAGA, Josu (2001): *Instalaciones*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.

Tejada, I. (2006) "Pasajes de espacio, tiempo y espectador: instalaciones, nuevos medios y piezas híbridas en la colección del IVAM". *Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM. Espacio. Tiempo. Espectador*, Valencia, Institut Valencià d'Art Modern, 2006, pp 31-35

Referencias visuales:

Ferrer, 2006. <http://www.estherferrer.net/EFerrer.html>

Ernesto Nero, 2002 . <http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.es/>

Historia de un barrio. Una acción artística como representación virtual de un lugar.
History of a neighborhood. An artistic action as virtual representation of a place

PALABRAS CLAVE

Acción artística, lugar, comunidad, a/r/tografía

KEY WORDS(Eninglés)

Artistic action, place, community, a/r/tography.

RESUMEN

La comunicación que presento a continuación es una acción artística que parte de mi experiencia y que forma parte de una serie de intervenciones artísticas que desarrollo desde una perspectiva artográfica con la idea de investigar conceptos como el tiempo y lugar. Escojo la a/r/tografía como forma de indagación ya que me ofrece la posibilidad de crear nuevos discursos, conexiones e intuiciones al conectar mi práctica artística, docente e investigadora, un mapa de acciones que enriquece mi proceso creativo y la construcción de nuevas narrativas.

“Historia de un barrio”, es un proyecto que investiga el barrio de Washington Heights a través de la comunidad que vive en él. Lo virtual aparece como parte del proceso creativo en la representación del concepto lugar. La acción comienza con un viaje a un lugar desconocido, a través de un recorrido no lineal de sucesos que van aconteciendo a modo de deriva. El proyecto está formado por tres partes, Cartografiando lo que no está representado, en la que voy creando una serie de narrativas visuales inspiradas en las historias de conversaciones con los vecinos del barrio y mi relación con el lugar desde una mirada autoetnográfica. La segunda parte Metáforas de papel, una forma de cuestionar la idea de lugar real/virtual a través del viaje que experimento. La tercera parte, Cuaderno de clase, una propuesta educativa basada en la deriva como metodología artística.

ABSTRACT (En inglés)

The proposal that I present is an artistic action that part of my experience and part of a series of artistic interventions that development from a cartographic perspective with the idea of investigating concepts such as time and place. Choose the cartography as a form of inquiry because it offers me the possibility to create new discourses, connections and intuitions to connect my artistic practice, teaching and research, a map of actions that enriches my creative process and construction of new narratives.

“History of a neighborhood” is a project investigating Washington Heights neighborhood through community living in this place. The virtual appears as part of the creative process in the representation of the concept place. The action begins with a trip towards an unknown place through a non-linear path of events that are happening like a drift. The project is composed by three parts, the first part is called Mappingsomething that isn't represented, where I create a series of narratives visuals inspired by the stories of conversations with the neighbors and my connection with the place, from an autoethnographic gaze. The second part is metaphor made of paper an artistic action that it takes place in the neighborhood to questioning the idea of real / virtual place through the journey that I experiment. The third part is Class notebook, an educational proposal based on the idea of drift as artistic methodology.

INTRODUCCIÓN

Siguiendo los pasos de una deriva, investigo a través de mi práctica artística, un recorrido irregular que parte del cuerpo como centro de percepción, una exploración del espacio indeterminado, no lineal, sin ningún orden preestablecido si no el seguido por la intuición, la emoción o la experiencia. Se trata de investigar la ciudad a través del proceso creativo donde lo importante es el camino seguido y no el lugar de llegada, caminar se convierte en un fin en sí mismo. La idea parte del concepto deriva, idea que surge en la década de los sesenta, en la Internacional Situacionista, basado en la psicogeografía, a través de la cual, los recorridos

de los espacios urbanos quedan unidos a “indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo”Debord (1958). Proponen un nuevo orden ante la alineación de la vida cotidiana, desarrollan una actitud crítica proponiendo otras formas de ver la ciudad basada en nuestras vivencias, la creación de mapas como experiencia, alternativas para el surgimiento de subjetividades sociales diferentes. Escojo la idea de deriva como forma de indagación/creación ya que me permite hacer visible aquello que no está representado y como metodología artística en ámbitos educativos.

Comienzo el recorrido con la idea de representar el tiempo y el lugar desde mi estancia en Nueva York, son numerosos los artistas influyentes en esta investigación, obras, lugares e instantes que a modo de rizoma van conectando con mi obra creando un nuevo orden de posibilidades. Me interesa trabajar con el concepto de tiempo y recuperación de la memoria, recuerdos o experiencias pasadas a través distintas narrativas no lineales de acontecimientos que voy experimentando y que posibilitan la creación de nuevos significados, instantes que forman parte la investigación que parte de la idea de archivo por el interés hacia las narrativas de memoria tanto individual como colectiva.

DESARROLLO

Cartografiando lo que no está representado.

Narrativas de archivo a través de conversaciones con los vecinos.

Desde hace tiempo me interesa crear narrativas visuales y textuales para contar lo que me ocurre, en el tiempo o en algún lugar. Desde que llego a New York siento la necesidad de contar lo que voy experimentando, comienzo a acumular folletos, tickets, catálogos, entradas, trípticos, mapas, anuncios, dibujos, notas...un sin fin de registros que almaceno en esa idea de captar, de no querer olvidar instantes, los pego a modo de posito en el espejo de la cómoda como registro de instantes que de alguna forma no

quiero olvidar.

Hago referencia a la obra Silence de OnKawara en el Museo Guggenheim. Una reflexión del concepto tiempo desde lo cotidiano, que parte de lo existencial como la serie “I get up” donde el artista registra la hora y lugar a través del envío de postales durante un tiempo con la hora en la que se levanta cada día, una forma de ir registrando el paso del tiempo como proceso vital y como proceso creativo.

El tiempo queda registrado en acciones cotidianas que realizo de forma sistemática cada día, como ir en metro al centro de la ciudad, comprar el pan o tomar el café en el bar de enfrente, tickets que guardo, registros de los distintos caminos que experimento por la ciudad.

Desde esta idea surge, Paisaje de lo inesperado, una configuración del concepto lugar a partir de mi experiencia vital. Lo virtual aparece como representación del concepto lugar a través de la idea de deriva, generando otras posibilidades a partir de nuestras subjetividades, tejiendo un espacio de conexiones e intuiciones para hacer visible aquello que no está representado. Experiencias o emociones que favoreciendo la aparición de lo inesperado como parte del proceso creativo, otras narrativas que desarrollo como investigación y metodología de enseñanza en contextos educativos.

La acción se articula en torno a una serie de conversaciones que comparto de forma fortuita durante cada uno de los paseos por las calles del barrio, durante un café en el bar de enfrente o en el metro al preguntar por el número de una parada, conversaciones que van guiando mi recorrido, descripciones, mapas, nombres... lugares que voy descubriendo a través de las palabras que intercambio con los paseantes que encuentro en el camino, instantes que van creando un inventario de memoria colectiva del espacio urbano, generando una gran posibilidad de formas de habitarlo.

Cada recorrido comienza a partir de una conversación con un vecino del barrio, una peluquería, o ellaundromat, lugar donde tra-

Fotoensayo Sin título, 2015, organizado a partir de dos fotografías de la autora y una cita visual indirecta OnKawara, 1979.

baja Teresa, una mujer de República Dominicana que describe el barrio como “un pedacito de mi tierra”, a ella le gusta pasear por el parque Fort Tryon, allí encontré a Luis, quien me comentó que en el Malecón los cafés son de verdad, de esta forma sigo un camino inesperado en el que voy anotando las mis percepciones del lugar, imagino, fotografío y escribo, creando una tejido de narrativas visuales desde una mirada autoetnográfica.

Hago referencia a obras de varios artistas que trabajan con narrativas de archivo como On Kawara y sus cuadernos-ficheros I Met, I Red, I Went donde una serie de hojas con nombres registran las personas con la que On Kawara se encuentra, las cosas

Fotoensayo organizado a partir de una fotografía de la autora y una cita visual literal, Hans-Peter Feldmann (1970)

que lee o los lugares que visita cada día. Una forma de representación de espacio-tiempo continua y acompañada a los pasos de su día a día. Desde el concepto de memoria como acumulación, escojo la obra de Walter Benjamin, Pasajes, donde va alternando documentos autobiográficos con conjuntos de «citas» sobre fuentes ya publicadas, de esta manera, la vida de Benjamin queda configurada a modo de anotaciones, borradores e instantes como fotogramas. Por otro lado, me interesa los paneles de Mnemosyne de Warburg, y su discurso al configurar un nuevo orden en la historia a través de nuevas combinaciones que posibilitan otras narrativas. Su obra se articula en torno a un conjunto aleatorio de relaciones artísticas o collage de imágenes y expresiones corporales (imágenes de las culturas no-occidentales, imágenes de arte, artes decorativas, ciencia, periódicos...) donde el concepto de archivo, aparece como dispositivo de almacenamiento de memoria cultural.

Los mapas que presento se aproximan a la idea de álbum de Hans-Peter Feldmann, su obra funciona desde la perspectiva de álbum biográfico en el sentido que se articula en torno a memorias, son narrativas visuales y objetos cotidianos que colecciona. Por otro lado, mantengo la idea de obra como proceso, algo inacabado que registra el paso del tiempo, ligado a la vida a como acto cotidiano.

Desde la perspectiva artístico-social estos los mapas se configuran como un dispositivo que me permite “representar la experiencia del espacio vivido a través del cruzamiento de redes espaciales y temporales, tomando las figuras del entramado y de planos sobrepuestos como estructura poética” Amaral, L. (2013) Los mapas me generan la posibilidad de reflejar redes de conexiones, una composición visual, mezcla de texturas, colores, formas... de culturas cruzadas, un espacio donde se puede ser varias cosas a la vez, la presencia de una amplia diversidad cultural mezcla de gustos de diferente procedencia antes completamente separados, en una especie de “collage” que potencia estas relaciones interculturales, generando la posibilidad de crear mundos imaginados o virtuales.

Metáforas de papel

Una acción como representación virtual de un lugar.

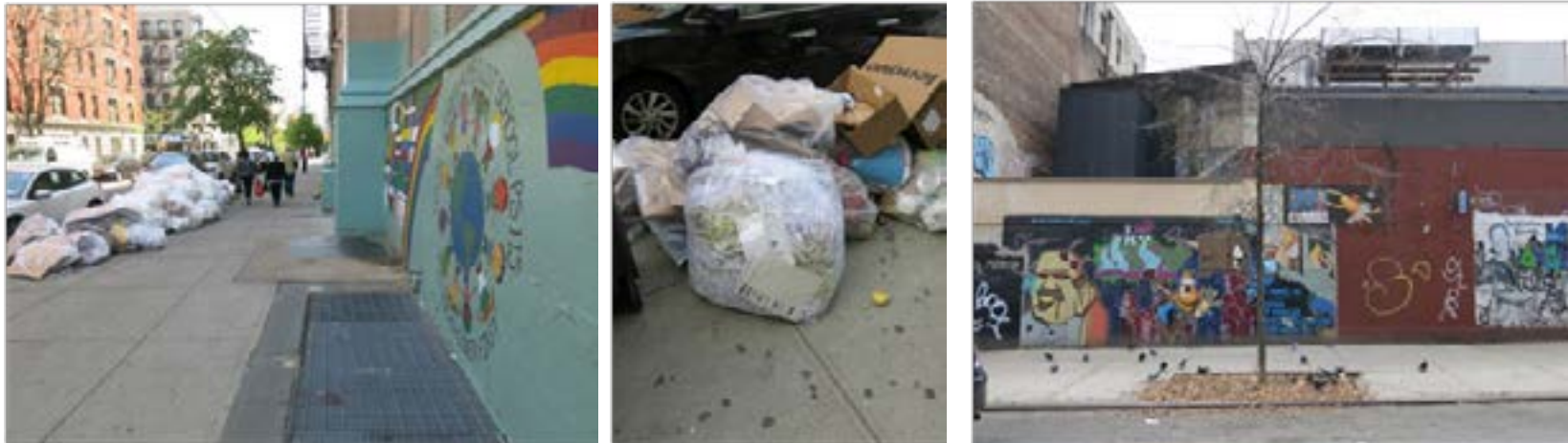
Sigo el camino de la deriva, donde el proceso es un fin en sí mismo y el concepto de psicogeografía enriquece mi creación artística, surgiendo ideas y propuestas que van cambiando según voy caminando o encontrado nuevas situaciones. Según

Maria Jesús Agras Pardiña, el comportamiento lúdico-constructivo y la subjetividad de las rutas (mirada que construye) que cada quien elige en su deambular por la ciudad reinterpretan nuestra visión urbana y la convierte en un material de reflexión o creación artística. De esta manera surge la acción que presento a continuación, en la puerta de un colegio, al lado de la calle donde vivo.

La acción se basa en la idea de representación de lugar como acumulación de experiencias. Realizo una acción a partir de bolsas encontradas enfrente del colegio de papel cortado, guías, programaciones, fichas, manuales...etc. todo tipo de material escolar.

El arte actual nos permite pensar la realidad desde otro lugar y cuestionar todo aquello que es asumido sin reflexionar. Por ello pienso que resulta urgente la necesidad de incorporar la creación artística a cualquier contexto educativo. Entiendo el arte y la

Fotoensayo organizado a partir de tres fotografías de la autora, Sin título, 2015

educación como procesos de investigación a partir de mi experiencia vital, procesos de investigación/creación que sirven para comprender el mundo y situarnos en él. Me interesa la de la idea de recorrido como proceso metodológico, una forma de favorecer experiencias que puedan generar aprendizaje. De esta manera, desarrollo una metodología de enseñanza a modo de deriva, como proceso de aprendizaje con el objetivo de visualizar lo que no está representado.

La siguiente propuesta es una acción a partir de una metodología artográfica, Tiene como punto de partida la obra de Jean-Mi-

Fotografía independiente de la autora, Sin título 2015,

Fotografía independiente de la autora, Sin título, 2015.

Cuaderno de clase

Una propuesta educativa basada en la deriva como metodología artística

Fotoensayo organizado a partir de una fotografía de la autora y una cita visual, Basquiat (1980)

chel Basquiat, cuadernos donde las palabras adquieren un significado diferente para representar su forma de ver el mundo Sus dibujos me recuerdan a mapas de historias vividas a través de la representación de acciones de la vida cotidiana. Crea mundo de grafismos para contar experiencias, un cuaderno inacabado de acciones que representa a través de palabras y dibujos de lo que va aconteciendo en su vida. La acción que presento parte de la idea de cuaderno como metáfora docente a través de los cuadernos de clase de Basquiat. La actividad se desarrolla en contexto museístico con un grupo de profesores de diferentes lugares. Una metáfora sobre nuestra actividad docente a través de una acción colectiva. Cada uno de nosotros realiza anotacio-

nes de acciones cotidianas para representar un cuaderno de clase. Un puzzle gráfico creado por las distintas experiencias, sonidos, sabores, etc. que experimentamos día a día. Para ello comenzamos contando algo, escribiendo o dibujando algo lo que habíamos experimentado esa mañana, como un sonido, un pensamiento o una acción cotidiana.

Con esta idea propongo la descontextualización del objeto cuaderno de clase y la construcción de un cuaderno basado en el concepto de deriva a partir de la obra de Basquiat, una experiencia colectiva para hacer visible aquello que no está representado, una reflexión sobre nuestra identidad profesional. A partir de esas representaciones gráficas, construimos el cuaderno a través del cuerpo, desde el movimiento, creamos la identidad sonora basada en sonidos dibujados, interpretamos las palabras desde una

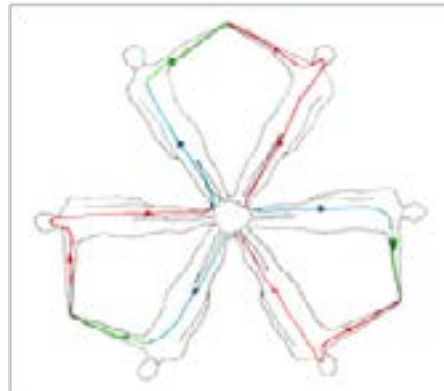

Sin título, 2015 Fotoensayo compuesto por res fotografías de la autora.

acción colectiva introduciendo lo lúdico como parte del proceso de aprendizaje y el cuerpo como centro de percepción.

CONCLUSIÓN

Historia de un barrioparte de la idea de narrativas de archivo, desde la acumulación de imágenes, palabras, papeles de un lugar que a modo de memoria voy guardando. Desde la idea de archivo creo el concepto lugar a través de una deriva de acciones que van generando otras formas de representación. El concepto de lugar como representación virtual cambia a lo largo de la investigación afectado por las experiencias que van sucediendo en el tiempo generando Metáforas de papel. La deriva como representación virtual del lugar permite la construcción de un paisaje inesperado que tiene en cuenta nuestra subjetividad, favorece otras formas

Fotoensayo organizado a partir de una fotografía de la autora y un cita visual Katrien Oosterlinck (2014)

de representación de lo “real”, desarrollando una mirada crítica hacia nuestro entorno.

Con esta acción indago la idea de deriva como representación virtual desde una acción compartida como metáfora docente. Me ha permitido generar otras formas de representación y reflexionar sobre nuestra identidad en torno a la mirada artista-educador a través de un mapa de grafismos que conecta distintas experiencias que parte de nuestra memoria como individuo y como colectivo. La idea de virtual favorece formas para reinventarnos, imaginarnos o crear otras posibilidades de representación. Desde esta perspectiva el cuaderno de clase es reinventado desde la acción colectiva. Durante el proceso compartimos historias, nos identificamos a través de la mirada del otro, experimentamos una constante mutación e interacción entre diferentes culturas, sonidos, historias.... distintas experiencias. Pienso el concepto de deriva nos ha permitido crear un amplio registro de identidades, de reinventarnos a través diferentes acciones para crear un lugar como espacio de relaciones, de interacciones con los demás, generando otras formas de habitar.

Bibliografía

AGRAS PARDIÑA, Mª JESÚS (2012). Historias en torno al arte y a la educación artística: Notas para un posible diario. <http://www.apecv.pt//APECVPublications/Agra.HistoriasdeEd.Artistica.pdf>

AMARAL, L. (2013) entrevista a Lilian Amaral extraído del texto: <http://clio.rediris.es/n40/articulos/mono/MonCabezoMoncada2014.pdf>

BOURRIAUD, Nicolás (2006). Estética Relacional, Adriana Hidalgo Ed., Buenos Aires 2006.

DEBORD, G.(1958). Teoría de la deriva. Texto extraído de la publicación : <http://www.ugr.es/~silvia/documentos%20colgados/IDEA/teoria%20de%20la%20deriva.pdf>

DEWEY, J. El arte como experiencia. Fondo de Cultura. Méjico. 1944.

FELIU, J. (2007). Nuevas formas literarias para las ciencias sociales: el caso de la autoetnografía. Athenea Digital. <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/447>

HERNÁNDEZ (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Siglo XXI, nº26. Murcia: Universidad de Murcia.

IRWIN, R. (2000) *Autography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry*. PacificEducationalPress, Vancouver

MORENO MONTORO, MARÍA ISABEL.(2015) “Hablemos de investigación artística desde la perspectiva de las prácticas intermedia en la creación artística” 3º ConferenceArtsBasedResearch of University of Porto.<http://3c.nea.fba.up.pt/programa>.

KatrienOosterlinck (2014) [http://ooooo.be/ko/index.php?/new/raaklijnen/ns-Peter Feldmann \(1970\)](http://ooooo.be/ko/index.php?/new/raaklijnen/ns-Peter+Feldmann+(1970)) <http://www.arteinformato.com/magazine/n/hans-peter-feldmann-del-reina-sofia-a-projectesd-2391>

Basquiat(1986)https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat_notebooks/#!lb_uri=EL135.06.php

Basquiat(1980)https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat_notebooks/#!lb_uri=EL135.01.01.php

parada y fonda

Parada, 2015. Fotografía independiente de la autora.

...andando empecé el camino que me lleva al encuentro con un método de investigación, con un recorrido que me lleva a preguntar lo que estoy indagando, y es por eso que este proyecto se presenta a través de artículos. Es un método que me sirve para dar sentido y forma a la propia presentación del trabajo. Andando...he encontrado respuesta, para ser revisada en el tiempo, a una forma de indagación, que me sirve para seguir caminando, y que enlazo con el punto de partida a ser un recorrido cíclico, de saltos y encuentros, deambulando volviendo a la forma circular como una forma de contar.

Llegado a este punto, hago una parada en el camino, una reflexión sobre la obra caminada, el cuestionamiento de un recorrido que surge del acto de andar. Desde este enfoque, planteo la investigación como desplazamiento, en continuo cambio, como un proceso inacabado que no se detiene, un camino con paradas para reflexionar sobre el recorrido, un proyecto nómada, en continua transformación como expone Bourriaud "la multiplicación de proyectos nómadas o expedicionarios en el arte contemporáneo, es la insistencia en el desplazamiento: frente a representaciones fijas del saber, los artistas lo accionan construyendo mecánicas cognitivas productoras de intervalos, de tomas de distancia respecto a las disciplinas instituidas y de puestas en movimiento de los conocimientos. (Bourriaud, 2009:130).

Deambular en cualquier lugar sin itinerario fijo ha favorecido la creación de narrativas que han enriquecido la investigación, desde la perspectiva nómada, tal como lo describen Deleuze y Guattari: "la vida del nómada es intermezzo. Incluso los elementos de su hábitat están concebidos en función del trayecto que constantemente los moviliza". En un camino por recorrer, por transitar y experimentar, en la búsqueda de aquello que pasa inadvertido. El paseo como reflexión crítica del espacio que habitamos "en el momento en que la ciudad se convierte en laboratorio de experimentación, se convierte también en una suerte de laberinto que obliga al "homo lundens" a recorrerla y perderse, como si "sólo el hecho de torcer a derecha o a izquierda constituyera ya un acto esencialmente poético" Benjamin(2005:436)

Andando, 2015. Fotografía independiente de la autora.

245

Serie muestra compuesta por once fotografías de Gracia M.

El acto de caminar es una forma de exploración y descubrimiento de espacios invisibilizados y desprovistos de carga vivencial. La deriva me ha posibilitado el movimiento a través de ellos como parte de un proceso de conocimiento a partir del deambular físico para llegar a su interior, “explorar unos recorridos inéditos, llenos de contradicciones estridentes, de dramas que a veces componen armonías inéditas” (Francesco Careri, 2009:178). Las exploraciones me han llevado a una serie de aproximaciones o evocaciones posibles al concepto de caminar con la intención de registrar distintos recorridos que surgen de mi desplazamiento. Desde esta perspectiva la acción no se detiene, ni se fragmenta para extraer los hallazgos contenidos, sino que se puede recorrer para ser reinterpretada. Recorridos que se transforman en el tiempo, y que continúan para generar otras rutas, nuevas conexiones. La investigación no se cierra de forma concluyente, sino que encuentra caminos que amplían la idea del paseo más allá de su literalidad para entenderlo como tejido polisémico. Una forma de acción en constante transformación desde el que continuar profundizando desde distintas perspectivas atendiendo a la transversalidad de sus posibilidades, caminando más allá de la superficie.

La deriva como proceso de investigación me ofrece un amplio espectro de procesos abordados de forma multidimensional e interdisciplinar, la representación colectiva del proceso creativo, toma de conciencia, intercambio de conocimiento, posicionamiento o activismo pedagógico. La metodología basada en la deriva, articula procesos de aprendizaje colaborativo donde cada grupo de personas comparten experiencias desde la acción colectiva. Durante su práctica se generan dinámicas relacionales basadas en el diálogo, la participación,... proporciona herramientas de actitud crítica, emancipada y transformativa. El ambiente y el acto de caminar, por tanto, actúan como un agente pedagógico más, ya que durante el proceso se construyen significados. “El ambiente se deriva de la interacción del hombre con un entorno natural que le rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y, por tanto, involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre la de los otros, en relación con el ambiente” (Jakeline Duarte, 2003, p. 99). El arte relacional o contextual al cual propone la deriva como cartografía colectiva, transforma al artista en participante de la historia inmediata. Su propuesta se vuelca para la posibilidad de transformación de lo social y en él encuentra sus instrumentos.

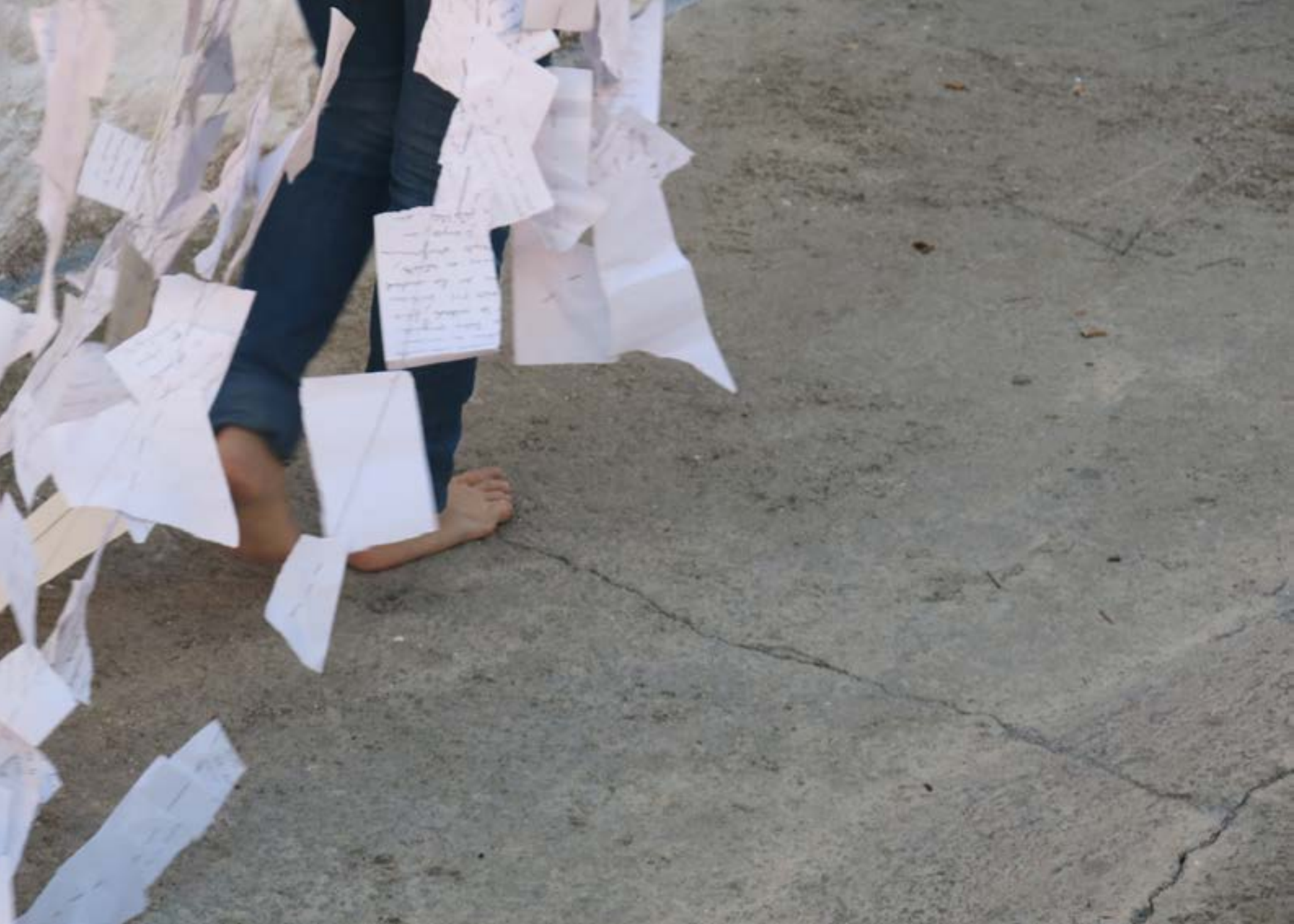
Caminar sitúa al participante en un contexto simbólico, una forma el acto cotidiano de andar por un espacio. El desplazamiento fomenta el cuestionamiento, coexistencia de diferentes puntos de vista alrededor de una situación. El desplazamiento implica la posibilidad de reevaluar ciertas perspectivas consolidadas y repensar conceptos ya establecidos, de la misma manera que supone un recurso pedagógico para el desarrollo de una metodología que componga su actuación en una doble vía: espacio dialógico de intercambio y forma de reconocer el territorio que nos rodea y que va creando otras tantas líneas de acción como cada grupo o dinámica genere. La experiencia vivida a través de estos talleres invita a reflexionar, cuestionar, sobre los caminos, cuerpo de conocimiento e intercambio que compone la investigación. La tesis se basa en las prácticas artísticas asociadas al caminar como práctica estética de exploración, conocimiento y acción...

El carácter rizomático, trasndisciplinar, abierto, flexible.... de la deriva como práctica artística/educativa/investigadora ha favorecido la creación de interconexiones incidentes en el proceso de construcción del conocimiento individual y colectivo que tiene lugar durante ese deambular. Cada grupo o participante, tanto en la fase de caminar como en la posterior reflexión y materialización, ha entrecruzado caminos disciplinares que ayudaron a componer en ese momento un discurso propio, crítico y emancipado. La indagación a través de mi práctica artística ha generado conexiones, trazar nuevos caminos,... La investigación en artes contribuye a expandir conocimiento y la experiencia que las artes generan y a trazar puentes con las ciencias sociales, de manera que deje de

Serie muestra compuesta por seis fotografías de Gracia M.

Sin título, 2015. Fotografía independiente de Gracia M.

andando...

...andar como desplazamiento, como cambio, acción física y a la vez mental, actitud cotidiana naturalizada, que rechaza el inmovilismo dejando espacio a lo inesperado, “el andar ocioso deviene antagonista; rescatando la potencialidad laberíntica de la ciudad como espacio disponible para la construcción de experiencia propia, ahora sí, sin obediencia a lo previsto”.(Perán, 2005: 23)

...andar o pasear como práctica artística que se construye en el mismo acto de caminar dibujando recorridos aleatorios como proceso creativo. Pasear como un acto poético en sí mismo, de experiencias narradas de historias de vida, andar como acto, que me lleva a lugares imaginados desde la acción, desde la creación de mapas, desde el extrañamiento....a un lugar de confluencias, de posibilidades, de existencia.

...andar como experiencia o espacio relacional, como búsqueda de aquello que pasa inadvertido, de pequeños acontecimientos que suceden en el día a día, acciones se repiten en el discurrir de la vida, huellas invisibles, retales del tejido cotidiano, andar como acto reflexivo en sí mismo, como cuestionamiento y herramienta crítica, como acto de autoconocimiento que produce un efecto transitorio a la vez que permanente, andar como proceso, práctica artística, como desplazamiento de la idea a la acción....

Sin título 2015. Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de Gracia M.

Sin título, 2015. Fotografía independiente de Gracia M.

referencias

AGRAS PARDIÑA, Mª JESÚS (2012). Historias en torno al arte y a la educación artística: Notas para un posible diario. <http://www.apecv.pt//APECVPublications/Agra.HistoriasdeEd.Artistica.pdf>

Álvarez, Mercedes (2010). El futuro urbano. En José Luis de Vicente y Fabien Girardin. Habitar. Redibujar el entramado urbano (pp. 6-7). Gijón: LABoral, Centro de arte y creación industrial.

AMARAL, L. (2013) entrevista a Lilian Amaral extraído del texto: <http://clio.rediris.es/n40/articulos/mono/MonCabezoMoncada2014.pdf>

ALMARCEGUI, Lara (2012). Libro realizado en ocasión de la exposición homónima en el Centro de Arte dos de Mayo, Madrid. Ediciones La Librería. Madrid, 2012.

Arnheim, Rudolf (1993): Consideraciones sobre la educación artística, Paidós Ibérica S.A., Barcelona.

BACHELARD, Gaston. La poética del espacio. Fondo de cultura económico. México, 1965.

BACHELARD, Gaston. La tierra y las ensoñaciones del reposo. Fondo de Cultura Económico. México, 2006 Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.

Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.

Berruti, M.Elena.(2001) Discurso crítico y construcción de identidades. En revista Borradores. Vol. VII. UNRC. ISSN 1851-4383. 2001. p 1.

BERGSON, Henri (1959): *Materia y memoria*. México: Aguilar.

BEUYS, Joseph, BODENMANN-RITTER Clara, Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documenta 5-1972, Editorial Visor, Madrid, 1995, p. 71

Benjamin, W. (1990): *Infancia en Berlín hacia 1900*, Madrid, Alfaguara.

Benjamin, W.(2005): *Libro de los Pasajes*. Edición de Rolf Tiedeman. Akal. Madrid 2005

Berger, J. (1980). *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili.

Bernal Rivas, 2014

BOURRIAUD, Nicolás (2006). *Estética Relacional*, Adriana Hidalgo Ed., Buenos Aires 2006.

CALVINO, Italo. *Las ciudades invisibles*. Siruela. Madrid, 2003.

Calvino, I. 1972: p.15, cit. López Rodríguez, S., 2005. Texto citado por López Rodríguez, S. en su Tesis Doctoral. *Orientación y Desorientación de la ciudad. La Teoría de la deriva. Las Ciudades Invisibles*. Edc. Española Siruela, Madrid 1994. (Trad. Cast. de Aurora Bernárdez) Primera edic. *Le città invisibile*. 1972 Einaudi, Turín.

CARERI, Francesco (2002): *Walkscapes: el andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili.

CASTRO FLÓREZ, Fernando. "El artista laberíntico". En ABC [online]. 25/08/2005. <http://www.abc.es/hemeroteca/histori->

co-25-08-2008/abc/TvyRadio/el-artista-laberintico_803941987603.html

Carballeda, A.J. Manuel (2012) Cartografía social: investigaciones e intervención desde las ciencias sociales: métodos y experiencias de aplicación. Comodoro Rivadavia: Universitaria de la Patagonia Clandinin, J. & Connelly, M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Francisco: Jossey-Bass.

Claire Bishop (2006). "El arte de la instalación y su legado". En Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM. Espacio. Tiempo. Espectador, Valencia, Institut Valencià d'Art Modern, 2006.

Collados-Alcaide, Antonio (2012). Laboratorios artísticos colaborativos. Espacios transfronterizos de producción cultural. El caso aula abierta en la Universidad de Granada. Tesis doctoral. Granada: Universidad de Bellas Artes.

Cortés, Jose Miguel G. (Dir.), Dissident Cartographies, SEACEX, Spain, 2008 [Todas las citas de este libro son traducción propia]

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1972). Capitalisme et Schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe. París: Minuit. ISBN 2-7073-0067-5.

CRUZ, Manuel (2007): Cómo hacer cosas con recuerdos. Sobre la utilidad de la memoria y la conveniencia de rendir cuentas. Madrid: Katz Editores.

Debord, G. (1958) TEORÍA DE LA DERIVA de Texto aparecido en el: 2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.

DEBORD, G. (1957) "Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional. 1957". En Bifurcaciones [online]. núm. 5, verano 2005. www.bifurcaciones.cl/005/reserva.htm. ISSN 0718-1132

DEBORD, G.(1958). Teoría de la deriva. Texto extraído de la publicación : <http://www.ugr.es/~silvia/documentos%20colgados/IDEA/teoria%20de%20la%20deriva.pdf>

DEWEY, J. El arte como experiencia. Fondo de Cultura. Méjico. 1944.

Dewey, John (2006). Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Buenos Aires: Morata.

De Duve, Thierry (2003) “Arte efímero”. [www. analitica.com](http://www.analitica.com) [13 de septiembre de 2006]

DÍAZ-OBREGÓN, Raúl (2002): Hablar y hacer arte contemporáneo en la escuela, Arte, Individuo y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, vol. 14.

DURAND, Gilbert. Lo imaginario. Ediciones del Bronce. Barcelona, 2000.

DURAND, Gilbert. La imaginación simbólica. Amorrortu Ediciones. Buenos Aires, 2000.

Eisner, E. (2002) Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales. En revista Arte, Individuo y sociedad. Vol I ISSN: 1695-9477. 2002. p. 54

Ellsworth, Elizabeth (2005). Posiciones en la enseñanza. Diferencia, pedagogía y el poder de la direccionalidad. Madrid: Akal.

FOUCAULT, Michel. El cuerpo utópico. Las heterotopías. Nueva Visión. Buenos Aires, 2010.

Hernández, F. (2008). “La Investigación Basada en las Artes: Propuestas para repensar la Investigación en educación”. En revista Educatio Siglo XXI. nº 26 p.85-118. Universidad de Murcia.

GAYE, Lalya (2002-2004): “Sonic City” [en línea], en [Lalyagaye.com](http://lalyagaye.com). En:<http://lalyagaye.com/sonic-city/> [Consulta: 12/06/2015].

García Roldán, A. 2012. Videoarte en contextos educativos. Las nuevas narrativas audiovisuales y su inclusión curricular en los programas de educación artística desde una perspectiva a/r/tográfica. Tesis Doctoral. Granada, 2012. p. 44

Gilles Deleuze y Félix Guattari. Introducción: Rizoma. Mil mesetas. Ed. Pre-textos, Valencia, España, 1997 [Francia, 1980]. [2] *Ibíd.*, pág. 12. [3] *Ibíd.* Pág. 25.

Gilles A. Tiberghien, 2009. Walkscapes: el andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili.

Graça Moreira Ramos 2015. Ciudades Inhóspitas. La basura como elemento compositivo de la obra de arte

HEGGEN, Claire. “Sujeito-objeto: entrevistas e negociações”. In: *Móin-Móin: Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas*. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC, Ano 5, n. 6, pp.44-63, 2009.

HERNÁNDEZ (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Siglo XXI, nº26. Murcia: Universidad de Murcia.

IRWIN, R. (2000) *A/r/tography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry*. PacificEducationalPress, Vancouver

Kabakov Ilya (1995): On the “total” installation, Cantz, Ostfildern.

KABAKOV, Ilya (1998): El palacio de los proyectos 1995-1998, Museo Reina Sofía, Madrid.

Feliu, J. (2007). Nuevas formas literarias para las ciencias sociales: el caso de la autoetnografía. *Athenea Digital*, 12, 262-271. Extraído el 15-4 desde <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/447>

Larrañaga, Josu (2001): Instalaciones, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.

LAPEÑA GALLEGO, Gloria (2014): "El caminar por la ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y rememoración" [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacioplural, vol. 6, núm. 1, pp. 21-34. En: <http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen06-1/articulos02.htm>. ISSN: 1989-4015 http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2014.v6.n1.45321

Lisbona, Luis, (2015)

López Aparicio, I. (2014). Invertidos. Fernández, B. Aprendiendo a relacionarnos. Granada, 2014 ISBN:978-84-938933-7-8

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Silvia (2005): Orientación y desorientación en la ciudad: La teoría de la deriva. Indagación en las metodologías de evaluación de la ciudad desde un enfoque estético-artístico. Tesis doctoral, Universidad de Granada.

López Rodríguez, Silvia (2014). Educar la mirada: el paseo, método para situarse en el mundo. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 4(1), pp. 79-93.

MARÍN Viadel, Ricardo: (2005) "La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales o Arte Investigación Educativa." En Ricardo Marín Viadel (ed.) Investigación en educación artística. Universidad de Granada, Granada. 223-274.

Martínez-Arrarás Caro, C.(2013) y Ciudad - Revista de Investigación 2013 (Junio) nº 3 (I) Extraordinario, pag.471

MORENO MONTORO, MARÍA ISABEL.(2015) "Hablemos de investigación artística desde la perspectiva de las prácticas intermedia en la creación artística" 3º Conference Arts Based Research of University of Porto. <http://3c.nea.fba.up.pt/programa>.

OBERTI, Alejandra; y PITTALUGA, Roberto (2006): Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia. Argentina: Ediciones El cielo por asalto.

Popper, Frank (1989): Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy, Akal, S.A.,

RUBIO REMIRO, Pilar (2011): "Caminar mejor que correr". Exit Express, vol. 57, pp. 15-21.

Rodríguez Sánchez, C (2005). Transigrafías. Caminar como práctica artístico-pedagógica. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. Volumen 5, número 1, páginas 35-56

Tejada, I. (2006) "Pasajes de espacio, tiempo y espectador: instalaciones, nuevos medios y piezas híbridas en la colección del IVAM". Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM. Espacio. Tiempo. Espectador, Valencia, Institut Valencià d'Art Modern, 2006, pp 31-35

TORRES, Helena (2011): "Serendipia" [en línea], en Narrativas espaciales: relatos sonoros geolocalizados. En: <http://narrativasespaciales.wordpress.com/serendipia/> [Consulta: 21/10/2015].

Triggs, V.; Irwin, R. I.; O'Donoghue, D. (2012). Following A/r/tography in practice: from possibility to potential. In Kathy Miglan & Cathy Smilan (Eds.). Inquiry in Action: Paradigms, Methodologies and Perspectives in Art Education Research. Reston, VA: NAEA

Paul-Henri, (1952) Chombart de Lauwe, Paris y la aglomeración parisina. Bibliotheque de Sociologie Contemporaine, P.U.F., 1952

Springgay, S., Irwin, R., Kind, S., A/r/tography as living inquiry through art and text. (2005). Qualitative Inquiry, 11(6), 897-912

Perán, M. (2005) Post-it city. Ciudades ocasionales. Barcelona, CCBB, 2008

PEREC, Georges. Pensar, clasificar. Editorial Gedisa. Barcelona, 1986.

PEREC, George. Especies de espacios. Editorial Montesinos. Barcelona, 1999.

PINILLA BURGOS, Ricardo (2010): "Memoria y sensibilidad en Walter Benjamin". BAJO PALABRA. Revista de Filosofía, núm. 5.

Popper, Frank (1989): Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy, Akal, S.A., Madrid

Rubio Remiro, Pilar (2011): "Caminar mejor que correr". Exit Express, vol.57, pp. 15-21

Sacks, O., 2001:152.. Un antropólogo en Marte. Editorial Anagrama. Barcelona, 2001. Pág. 152.

SÁNCHEZ RUIZ, Joaquín; y LÓPEZ-APARICIO, Isidro (2008): "La memoria: una estructura para la creación". Arte, Individuo y Sociedad, vol. 20

Recursos on-line.

Revistas (arte/ investigación/ educación) consultadas:

Revista Errata: <http://revistaerrata.com/>

Revista IMAG (INSEA E-Magazine): <http://www.insea.org/IMAG/IMAG1.pdf>

Referencias visuales:

Basquiat(1986)https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat_notebooks/#!lb_uri=EL135.06.php

Basquiat(1980)https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat_notebooks/#!lb_uri=EL135.01.01.php

Katrien Oosterlinck (2014) <http://ooooo.be/ko/index.php?/new/raaklijnen/ns-Peter Feldmann> (1970) <http://www.arteinformato.com/magazine/n/hans-peter-feldmann-del-reina-sofia-a-projectesd-2391>

Ferrer, 2006. <http://www.estherferrer.net/EFerrer.html>

Ernesto Nero, 2002 . <http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.es/>

Valie Export(1977)<http://www.valieexport.at/en/werke/>

http://issuu.com/juanmanueldieztetamanti/docs/definitivo_cartograf__a_social_lib

http://issuu.com/bostezo/docs/artista_a_la_deriva

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/libros.htm

http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/rodriguez_sanchez/245

<http://www.carlosalbala.com/index.php?orientador-art/transigrafias-reloaded/>

<http://eprints.ucm.es/14912/1/T33618.pdf>

