

Conference Proceedings

CIVAE 2022

**4th Interdisciplinary and Virtual
Conference on Arts in Education**

May 11-12, 2022

Edited by

MUSICOGUIA

Conference Proceedings

CIVAE 2022

**4th Interdisciplinary and Virtual
Conference on Arts in Education**

May 11-12, 2022

Edited by
MUSICOGUIA

Published by MusicoGuia Magazine

musicoguia@gmail.com

www.musicoguia.com

Conference Proceedings CIVAE 2022

4th Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education

May 11-12, 2022

Edited by MusicoGuia

Text © The Editor and the Authors 2022

Cover design by MusicoGuia

Cover image: Pixabay.com (CC0 Public Domain)

ISBN 978-84-124511-5-3

e-ISSN 2445-3641

The papers published in these proceedings reflect the views only of the authors. The publisher cannot be held responsible for the validity or use of the information therein contained.

This work is published under a Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>). This license allows duplication, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format for non-commercial purposes and giving credit to the original author(s) and the source, providing a link to the Creative Commons license and indicating if changes were made.

License: CC BY-NC 4.0

Suggested citation:

MusicoGuia (Ed.). (2022). *Conference Proceedings CIVAE 2022*. Madrid, España: MusicoGuia.

Table of contents

Table of contents

Interdisciplinary Pedagogy of the Meter Visualising Mathematical Music Theory Through the Ski-hill Graph Andrea M. Calilhanna	6
Quality of life with attitude and leadership by character, education, competence, and influence. Case-Study- Project: "Eco - Vital XXIst century" Maria Niculescu¹, Claudia Florina Bucsa²	14
Gamification strategies for the enhancement of didactic processes in university teaching of History of Art Alicia Sempere Marín	19
Wizer.me as an innovative digital teaching tool Ana Tereza Želinski	24
The plastic expression in Early Childhood Education Vicente Monleón Oliva	27
How has Covid-19 affected to my students? Analysis of creative practices carried out by college students along the courses 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 and 2021/2022 Javier Sanz-Azna	33
Rap as a creative resource in the Primary Education classroom: a teaching innovation project with improvisation as a creative spark Francisco José Álvarez García	38
Educate in the understanding of contemporary photography Carmen Jareño López	43
Spanish Contemporary Music in the didactics of instruments María Luz Rivera Fernández	49
Didactic use of comics in the Spanish as a foreign language classroom María Isabel Martínez López	53

Resources for Inclusive Education in the Ceramics Workshop Antoni Miquel Morro Mas	56
Urban space as a reference in the visual arts María Paula Santiago Martín de Madrid	62
Falerone Art Colony István Frigyes Váli	65
MusicArte: Musictherapy as a pending subject Beatriz Valiente-Barroso	73
Creative thinking in musical composition: strategies to stimulate, develop, and optimize it Dr. Mauricio Beltrán Miranda, Jonathan Abdiel Díaz Pérez	77
Cherish our Earth. Smart-ecology educational project through art skills Paula Gómez-Vela, Eva Jechimer	82
Preparation of infographics as a motivational resource María Paula Santiago Martín de Madrid	88
Elaboration of didactic material. From digital design and manufacturing Ángel López Ramos, Alejandro Bonnet de León	91
Herd instinct, self-realization and Bildung Mikko Ketovuori	94
Falerone Art Colony – Architecture Student Design Projects István Frigyes Váli	99
The Art of the Mentally Ill. Learning other methodologies for exploring the patient in the Spanish psychiatrist of 1935 Pedro J. Trujillo Arrogante	107
Convergence between art and neuroscience Ana Gerena Bonilla	112
Cognitive processes in the music classroom: Computational Thinking Carmen María Sepúlveda Durán, Azahara Arévalo Galán, Cristina María García Fernández	116
Músical Memory in the Saxophone Elementary Education Sergio Eslava Arraiza	121
Poetry as a principle of learning and knowledge Melanie Albáñez Rodríguez, Anabel Amador Manríquez, Elinó Villanueva González	126

Holistic training of conservatory students through the Design thinking methodology applied to contemporary music creation. Didactic resources for teacher training	130
Natalia García Iglesias	
Confluence. Encounters of audiovisual narratives in Childhood	133
María Adriana Canales Quezada	
How Music Affects Cognitive Skills and Mental Health in Children: A Literature Review	138
David O. Akombo	
Community dance for the training of the architecture student	148
Carla Sentieri Omarrementería, Eva Raga i Domingo	
COVID 19, sanitary masks and theatrical mask	153
Patricia Castañeda Meneses	
Songs and audiovisual translation: an effective synergy for teaching English in the university classroom	156
Alicia Ricart Vayá, Miguel Ángel Jordán Enamorado	
How to adapt a magic trick for Educational Magic in the classroom	160
Ignacio González-Puelles de Antonio	
The development of racism in the Spanish Roma population related to the late implementation of flamenco in Andalusian education	164
Carmen Heredia Martínez	
A tectonic composition: visual musicality in the architectural and artistic space	169
Luis Bouille de Vicente	
Romanesque art and formation of Catalan national identity	174
Dora Sesar	
The potential of music in education and teacher's role in its achievement	177
Maria Strenacikova, Jr., Maria Strenacikova, Sr.	
The museum as an alternative space to the classroom	182
Deliacir Macher J.	
Il fondale - Cineteatro Beato Pellegrino - Falerone	187
István Frigyes Váli	
Artistic Creativity through Stories and Tales	194
María del Valle De Moya Martínez, Raquel Bravo Marín, Bohdan Syroyid Syroyid, Alfredo Segura Tornero, María del Valle Robles De Moya	

Infusing Aesthetics Across the Curriculum Jon Lee Smythe	197
May the relative clauses be with you! Assignments inspired by Star Wars for students of Spanish as a foreign language Marti Barrera	200
Reflections and methodological contributions on the use of the song in the Early Childhood Education stage Beatriz Hernández Polo	203
Towards a 21st century classroom: the layout of space as a tool for teaching innovation Carlos Esbert, Iván Cáceres, Elena SV Flys	208
Deconstructing hegemonic History: Narratives of the otherness into historical museum from the contemporary practice Carla Ana Hayes Mayoral	213
La perspectiva paranoico/critica de Salvador Dalí como metodología de análisis y creación visual Jorge Brower Beltramin	218
Contemporary art and collective memory as pedagogical triggers of Human Rights José Carlos García-Vega, Inés Dacuña-Vázquez, Dr. José María Mesías-Lema	220
Spherical Tube: Rethinking Design Thinking for Alternative Methods in Fashion Sketching Faseeh Saleem	225
The surtitle of the sung word: a form of linguistic and cultural mediation Virginia Sciutto	230
Surrealism in the Classroom: Surrealist Games as Creative Techniques Dr Carlos Ruiz Brussain	236
The collaborative design of a literary arts course: from a local need to a global syllabus Sabina Sorrentino, Guillermo Duff	237
Stressors in music education as triggers of physical and mental illnesses Crismary Ospina Gallego, Carlos Eduardo López Giraldo, Maria Nuria Lloret Romero, Angela Díaz Cadena	242
Towards a critical review of the adoption of the concept of media art in the context of higher arts education in Spain David Lima Guerrero	246

Visualization as an intergenerational link in distance learning Zdenko Mikša, Sonja Vuk	252
Gamification in art education as a learning approach to sustainable development Jelena Bogdanic, Sonja Vuk	257
Technology use in a Secondary Education music classroom: Ethical, philosophical and pedagogical implications Luis R. Suárez-Canedo	263
Learning through interspecies art: encounters and sharing space with non-human beings Andrés Richarte Ramírez	268
Interdisciplinary projects to train future kindergarten teachers in musical, corporal and visual-plastic integration Martín Caeiro Rodríguez, Rosa Serrano Pastor, Berta Murillo Pardo, Belén López Casanova, María Enfedaque Sancho	273
An experience of approach to Mathematics through Dance Mariló López, Miguel Ureña, Laura Álvaro, Alejandro Lechón	276
Socialization of the BBAA performance art subject through ICT with the implementation of Instagram: Promotion and validation of the young BBAA generation Álvaro Terrones	282
“Traveling with Giotto & Co”: 14th-Century art in Padua, a project for teenagers Elda Omari	289
Arts as health devices for adolescents and young people. Carlos Torrado Lois	295
Art and recycling in primary education Urkia Sánchez Mendizabal	302
Music in the Holocaust Marta Gort Paniello	307
A Vademecum for Bass Clarinetists: Learning Bach’s Suites BWV 1007-1012 David Arenas Ruiz	310
La necesidad de un espacio “otro”. Enseñanza del teatro como parte del proceso de reparación del daño con adolescentes vulnerados en sus derechos Iria Retuerto Mendaña	316
Identity and creative thinking through the poetry of José Hierro Violeta Nicolás Martínez	320

The importance of play and dramatic play in early childhood and primary education Itziar Urretabizkaia Zabaleta	325
Amazonian indigenous music as a factor of cognitive development and social transformation Amador Cernuda Lago	329
Students' creativity as a content platform in the higher education of dramatic arts Rafael Félix Rodríguez Marzo	334
Critical and creative thinking through the <i>antipoetry</i> of Nicanor Parra Violeta Nicolás Martínez	339
The importance of active listening for musicians Ilkhas Mammadov	344
Game Based Learning using Virtual Reality for "Sadu": A Qatari Traditional Textile Sewing Design and Animation Afsaneh Eliyas A Shibani	348
On the Unseen Scene: Experimenting with Methods to Analyse Children's Creative Processes in Drama Anna Johansson	353
4ArtPreneur Project Esther Jiménez, Judith Urbano, Mónica Fernández	358
Education in visual culture through public sculpture: a proposal from feminist geography Alba Oller Benítez, Micaela Maisa Montero	363
Arts and Environmental Education in Ungaran, Central Java Cristina Rodriguez Sosa	367
Bits of intelligence in the music classroom: An interactive and digital education Azahara Arévalo Galán, Carmen María Sepúlveda Durán, Cristina María García Fernández	372
Architectural decorative techniques in Hispania: educational experiences for new generations Ana Isabel Calero-Castillo, Ana López-Montes, Teresa López- Martínez, Ana Carrasco- Huertas, Marta Durbán García, Ana Reyes Pérez, Eva Vivar García, Alberto Martínez Ramírez, Carla Álvarez Romero	376
Heterotopias Gallery Monica Rodrigues Klemz	381
Activities for the introduction of the IEM Methodology in the piano class María Gertrudis Vicente Marín	384

Artistic & cultural activities, a proposal for social reconnection for older adults post pandemic Laura Patricia Mata Jurado, Oscar Luis Narváez Montoya, Ricardo Arturo López León	389
Art, ethics of care and integral health María Paula Santiago Martín de Madrid	394
The seventh art enters the EFL classroom: Advantages and implementation Estefanía Sánchez Auñón	397
Music training in decolonial, opened and embodied perspectives: experiments in Counterpoint and Ensemble Practices Ana Luisa Fridman, Rogerio Luiz Moraes Costa	400
Body painting in teaching anatomy for dance teachers Izabela Lucchese Gavioli	405
Use of drawing tools in Virtual Reality and its potential contribution in the learning of the digital artist Vanessa Ruiz Martín, Eva Perandones Serrano	408
EduCanto: Educational project of The Orfeon Pamplones' Choral Society Mari Paz Arizkun González, María Echeverría Zubieta	413
Proposal of a project on colour blindness at the Faculty of Fine Arts, UCM Ana Iribas Rudín	418
Urban art as support for public space: The Paseo Bandera in Santiago de Chile M. Eugenia Pallarés Torres, Mirtha Pallarés Torres, Jing Chang Lou	422
The failure of music education in compulsory education: possible causes and solutions Rafael Villanueva Liñán	427
Imaginary cartography as dramaturgy. A divergent methodological tool in staging Rafael Félix Rodríguez Marzo	433
<i>"I want to BE"</i> Project: a choreographic process - poetics of difference Elisabete Monteiro, Joana Santos, Patrícia Macedo, Paula Lebre	438
The altarpiece of the Reserved Chapel of the Monastery of San Isidoro del Campo. Material and ornamental study, an immersive teaching experience in virtual reality Mª José González López	443
The pedagogical tool box as an artistic object. An experience in the training of Visual Arts teachers Inês Andrade Marques, Constança Vasconcelos	449
Experiments in Radical Pedagogy: the practice of art in the Waldorf education Ana Ramos	452

Audiovisual teaching resources applied to heritage conservation María-José González-López, Beatriz Prado-Campos, Benjamín Domínguez-Gómez, Juan-Salvador Sanabria-Fernández	456
Imagination as a new challenge for Fine Arts higher education Irene Ballesteros Alcaín	462
Psychocriticism in the “New Art of Writing Plays” by Marco Antonio de la Parra Domingo Ortega Criado	466
Do you listen or do you listen? A look from art therapy Raquel Santana Clemente	471
Visit the Exhibition of Black Artist and Militant Abidias Nascimento at MASP: an introduction to Afro-Brazilian art and the art of Candomblé Eunice Gonçalves Queiroz, Henrique Cunha Junior	475
Art History and society. Black artists and Candomblé Art in the history of Brazilian art and the art curriculum Henrique Cunha Junior¹ Eunice Gonçalves Queiroz	478
Accompaniment as a cultural mediation practice between art and education. The case of <i>Creixem al Carme</i> in Valencia, Spain Jodie Di Napoli	481
Social Design in a curricular context: A collaborative practice with a humanitarian purpose Carla Cadete	486
Learning based on interdisciplinary projects of integral formation of educational processes: the case of the Theater Company (CTC) of the Center of the South (CUSur) of the University of Guadalajara (UdeG), Mexico Hugo Salcedo Larios, Rosa Elena Arellano Montoya, Jorge Martínez Ibarra, Oscar Rodríguez Romero	492
Performing arts in education: an embodied experience of caring for fragility through relationships Cristina Zappettini	500
How to understand the musical creation on the key of improvisation Florin Raducanu	506
The potential of Animated Videos use by a Whatsapp Group in Kenya to Create Virtual Communities of Practice Julia Bello-Bravo, PhD, Anne Namatsi Lutomia, PhD, Jennifer L Scruggs	512
14/16 Artcultores: estrategia pedagógica para trabajar la identidad personal de jóvenes adolescentes a través del arte Georgina González Domínguez	515

SCIENTIFIC COMMITTEE

Acknowledgement and thanks are given to the Scientific Committee

Dr. Donatella Danzi

Director of the International Congress of Theatrical Glottodidactics in Spain and Professor of Italian Applied to Singing at the Escuela Superior de Canto in Madrid (ESCM), Italy.

Dr. David O. Akombo

Professor of Music Education and Dean of the Faculty of Culture, Creative and Performing Arts at the University of the West Indies at Cave Hill in the Barbados, West Indies, United States.

Dr. Felisa De Blas Gómez

Head of the Theater Plastic Department RESAD and professor ETSAM UPM. Head of RESAD Studies 2010-2013 and ICT Coordinator 2007-2010, Spain.

Dr. Ramón Pérez Parejo

Associate Professor of the Department of Didactics of Language and Literature of the Faculty of Teacher Training at the University of Extremadura (Caceres), Spain.

Dr. Irma Susana Carbajal

Associate Professor of the Bachelor of Music, the Master of Art and the Interinstitutional Doctorate in Art and Culture at the Autonomous University of Aguascalientes, Mexico.

Dr. Karina Gabriela Ramírez

Teacher at the UANL School of Visual Arts, México. Coordinator of DiseñoLab: Design intervention laboratory, whose purpose is to promote creative capital that serves to solve problems from research in design.

Dr. Alfonso Elorriaga Llor

Associate Professor of the IES Francisco Umbral de Ciempozuelos (Madrid) where he founded the project "Voces para la Convivencia" (VpIC). Adjunct Professor at the UAM, Spain.

Dr. Viviane Jugero

Dramatist, performer, researcher, and professor. Postdoctoral Researcher at the University of Stavanger, Norway, developing the investigation "Pluriperceptive and Multicultural Theatricalities to diverse Early Childhoods".

Dr. Santiago Pérez-Aldeguer

Musician, educator and researcher. Phd in Education and Phd in Performing Arts. After being teacher in different universities, he shares his passion as a musician specialized in drums and percussion around the world.

Dr. Miren Pérez Eizaguirre

Associate Professor in the interfaculty music department of the Faculty of Teacher Training and Education at the UAM (Spain) and academic coordinator of the Master's Degree in Advanced Music Therapy and Applications, Spain.

Dr. Montserrat González Parera

Associate Professor at the Institut del Teatre de Barcelona and deputy director of the Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), Spain.

Dr. Omar Cabrales Salazar

Research professor in undergraduate, master's and doctoral programs. Former Director of Quality for Higher Education of the Ministry of National Education of Colombia.

Dr. Rosa Peñasco

Writer and Associate Professor in the Department of Social Services and Historical-Legal Foundations, of the Degree in Social Work (Faculty of Law, UNED), Spain

Dr. Daniel Gutiérrez-Ujaque

Teacher of Didactics and School Organization at the UdL - Universitat de Lleida, Spain - and music teacher at the primary education stage in a public school.

Dr. Sara Navarro Lalanda

Teacher at the Università Europea di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Italy. External collaborator in the Master's Degree in Musical Interpretation and Research (VIU), Spain

Dr. Elisabet Aranda

Associate Professor in the Department of Microbiology at the University of Granada (UGR), Spain, at the Faculty of Pharmacy.

MA./CAT. Fernando Raña Barreiro

Professor of flute at the Conservatorio Superior de Música de Vigo, Spain. He performs an intense musical and pedagogical activity in important centers of musical training through the Erasmus+ program.

MSc. Clarissa D. Melo

teacher of Arts and Portuguese Language in the municipal school system and also in the private network, Brazil.

Lic. Javier Rico

Lecturer of Graphic Design at the School of Art and Superior Design of Alicante, Spain. He is currently doing his doctoral thesis at this university on «The Artificial Intelligence in the creative processes of graphic design».

Dr. María José Gómez Aguilera

Director of the Master's Degree at the International University of Valencia (VIU), Director of "Innovation in Strategic and Digital Marketing", Spain.

Dr. Gemma Guillem Cardona

Associate Professor of music and performing arts specializing in horn and holds a Physiotherapy Diploma from the University of Valencia (UV), Spain.

Dr. Ignacio Pascual Moltó

Higher Professor of Music specializing in oboe and has a degree in Music History and Sciences from the University of La Rioja, Spain.

Dr. Paloma Peláez Bravo

Associate Professor at the Painting Department of the Faculty of Fine Arts of the Complutense University of Madrid, Spain.

Dr. José Manuel Teira Alcaraz

Lecturer of the University Master's Degree in Evaluation and Management of Quality in Higher Education of the Open University of Catalonia, Spain.

Dr. Almudena González Brito

Associate Professor and researcher at the Neuroimaging and Neurochemistry laboratory at the University of La Laguna, Spain.

KEYNOTE SPEAKERS

Andrea Calilhanna

Interdisciplinary pedagogy of the meter visualising mathematical music theory through the ski-hill graph

May 11, 2022 – 3:00 to 4:00 p.m.

Andrea Calilhanna is a PhD candidate at Western Sydney University and music educator who researches music theory pedagogy, particularly musical meter, through the Ski-hill graph. In response to modern meter theory (Cohn, 2020), Andrea's students learn music through mathematical music theory from the age of 5 through to adults. From 2015, Andrea began introducing the Ski-hill graph to assist students in solving problems with metric stability in their performances, especially where hemiolas are concerned. Through the mathematics represented by the Ski-hill graph, Andrea has been successfully working with students to match the experience of the meter from active listening to music: all pulses and their divisions and the mathematics with the notation of the meter through the Ski-hill graph. In this way, Andrea's students learn to apply their new knowledge to annotate their scores, perform with more confidence, discuss deeper understandings of the meter, and use the mathematics with other instruments of mathematical music theory. The ski-hill, circle, and linear, cyclic graphs form a three-step process to learn music – embodied acoustics – through mathematics. For instance, the approach also involves visualising the fractions represented in the ski-hill diagram in beat-class for counting and measuring note length as experienced. The process authentically engages students in learning as the mathematics applied is meaningful, experienced, accurate and an introduction to set theory.

Rosa Peñasco

El derecho en el arte y el arte en las normas

May 11, 2022 – 5:00 to 6:00 p.m.

Rosa Peñasco is a writer (www.rosapeñasco.com), “Juan Alcaide de las Letras 2019 Medal”, youtuber, Doctor of Law and Full Professor in the Department of Social Services and Historical-Legal Foundations, of the Degree in Social Work (Faculty of Law, UNED). Her most personal stamp lies in a continuous desire for integration, since she has always tried to enrich and unite the literary and university world with research in which social reality takes center stage, betting on creativity and art in any area.

She is the author of “Universalizarte: art at the University as a therapeutic and teaching medium” (ECU 2021) and director of courses and teaching innovation networks where the symbiosis of science and art occupies all the protagonism. She has won several literary prizes and nearly twenty books published, of varied genres and themes, as well as scientific articles published in various fields of impact. She is the author of novels about mobbing such as “Ángeles en el labyrinth” (Footnote 2016), on gender themes such as “La subisa insumisa” (“Ciudad de Irún” novel award), poems such as the book of mystical poetry dedicated to Santa Teresa in which she makes a symbiosis of the spirituality of the East and the West: “In Teresa: seven dwellings, seven chakras and kundalini energy in Teresa de Jesús” (Círculo Rojo 2019), stories like “The heart does not know mathematics” and others anti-bullying such as “There is no me without you”, along with biographies on terrorism such as “Twelve bullets in the soul” and short and feature film scripts. Regarding the symbiosis of art and science, his curriculum includes essays that unite law and art, such as “The holographic testament granted by people who write with their mouths or with their feet” (Dykinson 2018), as well as others in which with verses makes an exhaustive analysis of family law such as “The couplet knows about laws: marriage, separation, divorce and children in our songs” (UNED 2018). Similarly, for more than a decade, she has been committed to music and other complementary therapies in the book “My mother-child: a journey to the heart from the heart of Alzheimer’s” (Círculo Rojo 2013), which gave rise to the project “Alzheimer Solidario” and lines of research currently in force that he directs at the University to encourage people to live Alzheimer’s with art! She has also participated in the “Science Week”, with “Covid19: a before and after in the History of Humanity?”. Among his latest essays, “The first great pandemic of the third millennium: new legal and social aspects derived from the emergence of the coronavirus” (Círculo Rojo 2021) stands out, since it returns to unite different branches of knowledge around the coronavirus, just as it does a serious and exhaustive analysis of humor, in “The mystery of humor from La Mancha” (BAM, Diputación CR. 2022).

Dr. Maria Niculescu

Education today in timisoara of european culture. Eco vital section – uvt – 2021

May 12, 2022 – 3:00 to 4:00 p.m.

Maria Niculescu is an Associate Prof. dr. at West University, Timisoara since 2008. Her Research activities are focused on the educational field. She is Doctor in Education Science by the Bucharest University, Faculty of Psychology and Education Science, and holds a Master's Degree at the same University. She has a wide professional experience in education from Primary to University contexts. In 2002 she was granted with a Special prize for poetry „Dragos Vrânceanu” by County Council Vâlcea and National Foundation for Rural Civilization „ Some peasants”, Dinu Săraru, jury president. She has participated in national and international Conferences and published numerous papers, books and book chapters as: Niculescu, M. (2016). Classroom Management, Publisher Cluj University Press: ClujNapoca, ISBN, 978-973-595-980-7

Niculescu, M. (2012). The facility of professional skills development within continuous formation. Practice Guide, Timișoara. Publisher Eikon, Project powered by the Social European Fund within Sectoral Operational Programme for Human Resource Development, 2007- 2013, ISBN 978-973-757—613-2
Maria Niculescu has participated and managed several research-development projects as “EDUCATION TODAY IN TIMISOARA OF EUROPEAN CULTURE ECO_VITAL-UVT-2021 SECTION”. This project has the participation of pupils and students to generate quality in professional, school and university life and promotes team work actions. Working together helps to develop the skills profile of young people. The project is composed by several workshops for training and developing skills for students.

Technology use in a Secondary Education music classroom: Ethical, philosophical and pedagogical implications

Luis R. Suárez-Canedo

Universidade da Coruña (UDC), España

Abstract

This paper seeks to analyze the ethical and philosophical consequences of the incorporation and use of technology resources within music education at Secondary School level. As the incorporation new technological resources tend to change methodologies and contents of music at secondary education, this article aims to put into question how these shifts affect the expectations of music learnings within compulsory education. In order to analyze this influence, it is necessary to observe some educational dimensions (aesthetics and privacy) in order to observe the philosophical and ethical consequences of these new technological mediations. Thus, through an analysis of different ideas and educational practices which are often related to the use of technology within the classroom, this research seeks to achieve a collective critical reflection which allow to make new consensus about the benefits and limits that technologic resources should have within music learnings at school.

Keywords: Music Education, Theory of Education, Sociology of Music Education, Technology and Education.

El uso de la tecnología en el aula de música de Educación Secundaria: Implicaciones éticas, filosóficas y pedagógicas

Resumen

En este artículo se analizan las potenciales consecuencias éticas y filosóficas que tiene la incorporación de diferentes usos de la tecnología en la materia de música de educación secundaria obligatoria. Partiendo de la idea de que los nuevos recursos tecnológicos han permitido modificar la metodología con la que se tratan los contenidos de la materia, y también implicando una cierta modificación de los mismos, se pretende realizar una reflexión sobre cómo se modifican las expectativas sobre el papel que la educación musical ha de jugar en la formación de los estudiantes en los últimos cursos de escolaridad obligatoria. Para ello, se busca observar una serie de dimensiones habitualmente afectadas por la mediación tecnológica como son la estética y la privacidad observando las potenciales implicaciones filosóficas y éticas que conlleva. Mediante un análisis de las ideas, prácticas y aprendizajes que subyacen a la utilización de los recursos tecnológicos más habituales en el aula de música, se propone una revisión crítica de su uso con el fin de llevar a cabo una reflexión colectiva que permita alcanzar acuerdos sobre las potencialidades, beneficios y límites que debe tener el uso de ciertos recursos tecnológicos dentro del aula de música.

Palabras clave: Educación Musical, Teoría de la Educación, Sociología de la Educación Musical, Tecnología y Educación.

Introducción

El uso de la tecnología ha conllevado una revolución en los centros educativos, especialmente durante la última década (y aún en curso). Para Collins y Halversont (2010), se trata de una revolución caracterizada por un cambio profundo a nivel social, en el que la mayoría de la población crece y se desarrolla aprendiendo con ayuda de la tecnología. Todo ello hace importante establecer un debate que esclarezca en qué direcciones, qué implicaciones y qué límites se deben establecer a la tecnología dentro de las aulas, especialmente en el caso de la música, campos que el alumnado habitualmente entiende interrelacionados en su vida diaria. De esta manera, debemos caminar hacia una reflexión que nos aleje de caer en pensar la educación musical a través de una dinámica de solucionismo tecnológico (Morozov, 2015).

La música como mundo artístico ha sido el centro de crecientes cambios económicos y de acercamiento e interacción con el público en los últimos años. Estos cambios ligados al desarrollo de las tecnologías de la información y las redes sociales han transformado las formas tradicionales de producción, difusión y consumo. Respecto al primero, se ha producido una extensión de la capacidad de adquirir instrumentos, dispositivos electrónicos y software de grabación musical a un precio bajo, lo que ha logrado una democratización de la capacidad de producción de la música (Phillips 2010). También se ha posibilitado la concepción de la creación musical desligada del paradigma tradicional del compositor/arreglista-intérprete, para abrirse a un espectro más amplio de posibilidades unido a la mezcla y desarrollo de muestras de audio (samplers), que permiten realizar creaciones musicales a través de combinación y edición de muestras preexistentes.

Frente a esta situación, nos encontramos con una música escolar que tiene a su disposición una amplia panoplia de recursos tecnológicos ha permitido modificar muchos aspectos de la enseñanza musical, tanto a través del uso de nuevas fuentes de información como internet, el acceso a una mayor variedad de contenidos musicales y audiovisuales, y también la facilidad de acceder a programas de software de edición de partituras, de grabación y edición de audio y video.

Análisis crítico de la práctica educativa diaria en el aula de música

A continuación se presenta un análisis sobre las implicaciones que el uso de tecnología en el aula sobre dimensiones y aspectos fundamentales a la educación musical. Se trata de una reflexión sobre las prácticas y aspectos de la enseñanza que desarrollo como docente y, que en alguna medida, suponen lugares comunes a muchos docentes en este nivel educativo. De esta manera, se presenta un análisis argumentativo buscando fomentar un debate colectivo sobre las consecuencias educativas, éticas y filosóficas de la adopción rutinaria de una serie de usos y prácticas de la tecnología en el aula. Este análisis es el resultado de una introspección sobre la práctica educativa propia, en la que he observado una traslación de la forma de uso y de consumo de la música del ámbito personal al personal, muchas veces sin una argumentación a priori. Este proceso acumulativo a lo largo del tiempo, ha dado resultado a una serie de dinámicas educativas que merecen ser analizadas por sus implicaciones a nivel estético, respecto a la corporeidad, la privacidad del alumnado en el aula y la utilidad percibida por el alumnado de la enseñanza musical para el alumnado en su vida presente y futura.

La tecnología en el aula y la educación estética

La sociedad ha puesto en el centro de sus procesos económicos y sociales a la estética. Como señala Cameron McCarthy (2003), las prácticas estéticas están en el epicentro de las experiencias vitales y de los procesos mercantilistas e institucionales de las sociedades jugando un papel crucial en la

organización de las sociedades capitalistas en las que vivimos. Para este autor, la estética ha pasado de tener un rol activo en la venta de productos e imágenes, a ser una parte fundamental de la construcción de productos y afiliaciones, llegando a establecerse como un marco de organización similar al de la raza o la clase social. De esta manera, podríamos afirmar que el ser humano, en nuestros tiempos, es un ser estético. La materia de música es un lugar apropiado para realizar una continua reflexión sobre las diversas posturas ideológicas sobre la estética musical, bien sea ligada a valores concretos como la verdad, perfección, o su capacidad para evocar recuerdos, sentimientos e, incluso, como defienden muchas investigaciones en influir fuertemente en la creación de la identidad de los adolescentes (Hallam 2010).

Por otro lado, tecnología ha facilitado la capacidad humana para hacer música, a la vez que ha privilegiado la adopción de métodos de producción musical que priman la inmediatez frente a la valoración y el aprendizaje a largo plazo, lo que incluye muchas aplicaciones tecnológicas de uso incluso gratuito que son utilizadas en el aula. Estas aplicaciones tienen también el efecto de presentar la música bajo este prisma. Por ello, el aula de música debería ser un lugar que pudiese establecer puentes y diálogo entre las distintas formas de hacer música, valorando cada una de las manifestaciones en relación a su función, contexto y valores estéticos, pero sin eliminar la idea de que el aprendizaje profundo de la construcción musical no forma parte de las posibilidades de aprendizaje. Este “hacer” sin saber, la maximización de la producción con la mínima instrucción en la materia es en sí un valor ético que no puede desligarse de valores que poco a poco han calado socialmente a través de las dinámicas de una sociedad de consumo rápido, que ha dado lugar en el ámbito de las redes sociales al culto de lo amateur (Keen 2011). Incorporar una reflexión y análisis sistemático y crítico de las construcciones estéticas que rodean al alumnado es una de las formas de poder establecer el espíritu crítico en la educación musical.

La tecnología y la garantía de privacidad

Existen usos de las TIC en la enseñanza de la música que nos acercan al uso que el alumnado realiza de las redes sociales en su vida privada. Es común hoy en día que los centros educativos pidan permiso de imagen al alumnado para poder grabar y publicar en las redes sociales (bien dirigidas a padres y madres, bien dirigidas al público en general) las actividades realizadas en el aula. Sin embargo, bajo esta práctica aparentemente inocente, se está dando un ejemplo de cómo se entiende el mundo del arte por una parte de los profesionales y aficionados hoy en día. Consiste en generar un continuo de contenidos que permita consumir constantemente a las personas interesadas (que en algunas redes sociales denominan “followers”), de manera que se mercantiliza todo tipo de procesos artísticos o no que sean susceptibles de ser aprovechados en beneficio económico del artista a través de la interacción con sus potenciales clientes. Esta filosofía de la conexión perpetua, representa una forma de entender la vida que es particular a una ideología: se mercantiliza el ámbito privado, que en el caso del artista engloba muchas veces el periodo creativo, renunciando en buena parte a la intimidad o anonimato con la que tradicionalmente se realizaban muchas de las actividades diarias del músico. De esta manera, trasladar dentro de la materia de música este tipo acciones, tanto como espectadores o participantes, significa asumir como “normal” mostrar y hacer público el trabajo del alumnado, fomentando una manera de vivir y de gestionar los aprendizajes con consecuencias más allá de la materia de música. El uso profuso y multitarea que se hace en las aulas de plataformas de contenidos multimedia, principalmente youtube, presenta ciertos problemas éticos. En primer lugar, porque el aula de música es un lugar académico que al utilizar materiales, medios, metodologías... implícitamente los valida como educativos a nivel formal. De esta manera, podemos considerar que aquello que la presencia esco-

lar de un contenido colabora en la construcción de un aura de neutralidad y verdad. En este caso, la utilización escolar de medios de difusión cuyos intereses son empresariales, y cuyo beneficio deriva principalmente de la publicidad y la recopilación y uso de los datos de sus usuarios (en este caso menores de edad), tiene graves implicaciones éticas, pues tácitamente se muestran al alumnado estas plataformas como “educativas”, “escolares” ocultando su verdadera naturaleza.

Cabe también reflexionar sobre el papel que estas plataformas tienen en la regulación de los gustos estéticos y artísticos del alumnado dado el carácter secreto y privado de los algoritmos que manejan los menús de usuario, que se muestran como basados en la popularidad y las preferencias de los usuarios, pero que diversos estudios apuntan a responder a elementos e intereses de otro tipo. Es necesario puntualizar que estos algoritmos responden a una dinámica empresarial y no son públicos. Así, según algunas investigaciones académicas parece que youtube tiende a privilegiar el contenido propio, muchas veces vinculado a la propia empresa, frente a contenidos más populares o de más calidad (Rieder, Matamoros-Fernández, y Coromina 2018). Otro problema que presentan las plataformas de contenidos multimedia y también las redes sociales de cualquier tipo, sean académicas como entornos de aula digital o sean para uso lúdico, es la recopilación sistemática de los datos del usuario. Frente al uso de redes sociales y plataformas privadas, existen catálogos públicos de medios sonoros y audiovisuales que están de acuerdo con las leyes nacionales y que convendría privilegiar, ya que suponen tomar conciencia del patrimonio público colectivo.

Conclusiones

La innovación tecnológica tiene a la música, y las artes en general, como uno de sus vectores de vanguardia. Quizás debido a ello, y a que la música como industria está fuertemente sujeta a cambios al estar importantemente ligada a la juventud, es difícil establecer prácticas o formas de enseñanza que no estén sujetas a continuas modificaciones por la introducción de innovaciones tecnológicas, especialmente dentro del ámbito de la música popular. Este hecho puede implicar una cierta atomización ya que, entre tanta oferta y posibilidades, se corre el riesgo de convertir la enseñanza musical escolar en un campo de pruebas continuo en el que la innovación educativa se convierta en el centro de los procesos educativos y no el propio alumnado.

En primer lugar, se trataría de presentar y conocer la tecnología como una mediación en la producción y difusión de la música como estética, cuya importancia es capital en la formación de la personalidad adolescente, especialmente en una época donde se da una estetización de la vida a nivel social. Por ello, se defiende la necesidad de formar el espíritu crítico sobre la estética musical entendiendo los valores que cada manifestación musical conlleva comprendiendo los diferentes contextos sociales en los que se produce. Además, es necesario reorientar el uso de tecnología en la materia de música para que defienda el derecho a la privacidad del alumnado, frente a las tendencias que normalizan la exposición mediática de las personas, especialmente ligadas a nuevos paradigmas del negocio musical en las redes sociales.

Referencias

- Collins, A. (2010). The second educational revolution: Rethinking education in the age of technology. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(1), 18-27.
- Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. *International Journal of Music Education*, 28(3), 269-289. doi: <https://doi.org/10.1177/0255761410370658>
- Keen, A. (2011). *The Cult of the Amateur: How blogs, MySpace, YouTube and the rest of today's user-generated media are killing our culture and economy*. John Murray Press.
- McCarthy, C. (2003). Afterword: Understanding the Work of Aesthetics in Modern Life. *Cultural StudiesCritical Methodologies*, 3(1), 96-102. doi: <https://doi.org/10.1177/1532708602239270>
- Morozov, E. (2015). *La locura del solucionismo tecnológico*. Katz;
- Phillips, W. (2010). Making tracks: Digital recording technology and the democratization of cultural production [Ph.D., New York University]. En *ProQuest Dissertations and Theses (763609104)*. ProQuest Dissertations & Theses Global. Recuperado de: <https://search.proquest.com/dissertations-theses/making-tracks-digital-recording-technology/docview/763609104/se-2?accountid=17197>
- Rieder, B., Matamoros-Fernández, A., Coromina, O. (2018). From ranking algorithms to 'ranking cultures': Investigating the modulation of visibility in YouTube search results. *Convergence*, 24(1), 50-68. doi: <https://doi.org/10.1177/1354856517736982>

Learning through interspecies art: encounters and sharing space with non-human beings

Andrés Richarte Ramírez

Contratado Predoctoral. (ORCID 0000-0003-1140-4468)

Departamento de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, España

---

Abstract

Over the last decades, artistic production has provided a wide range of possibilities where interspecies interaction has become more and more frequent. All kinds of non-human beings have been included by artists in their pieces or in their working processes. While artists learned during their practices, viewers could also learn to rethink the relations established between them and non-human animals. Each artistic medium allowed a more or less close contact with other animals, from the photographic distance to the direct encounter enabled by artistic performance. We will analyze some examples of this kind of artworks to discover how they enlarge our sense of coexistence and encounter through art practices. This paper will try to act as a reminder in order to rethink the way we approach other non-human beings, either indoors and inside white cubes, or outdoors, in our towns and cities.

Keywords: art, animals, interspecies, learning, birds.

Aprendiendo a través de obras de arte interespecie: encuentros y espacios compartidos con animales no humanos

Resumen

Las últimas décadas de producción artística nos han ofrecido un amplio abanico de posibilidades donde cada vez ha sido más frecuente la interacción interespecie. Toda clase de animales no humanos han sido incorporados por artistas a sus procesos u obras finales. Si bien los y las artistas han podido aprender a través de su práctica, los propios espectadores de esta clase de obras han podido percibir y repensar de un modo u otro, según el medio lo permitiese, las relaciones establecidas entre especies. Cada medio nos ha permitido un contacto más o menos cercano, desde la distancia de la fotografía al encuentro directo de la performance. Esta comunicación analizará ejemplos de obras interespecie como vía con potencial amplificador de las nociones de coexistencia y encuentro a través del arte, tanto desde sus prácticas y producción como desde los espacios en los que se exhibe, para finalizar recordando que se hace necesario reflexionar desde qué punto nos acercamos a los otros.

Palabras clave: arte, animales, interespecie, aprendizaje, aves.

Introducción

Esta comunicación parte de una necesaria introspección con respecto al modo en que tanto práctica como recepción del arte pueden constituir nexos interespecie. En las obras en cuyos procesos o exposición son incluidos otros animales no humanos surgen narrativas que pueden continuar tanto discursos antropocentristas como trasladarnos a nuevos escenarios, siendo estos últimos potenciales vías de transformación de la sociedad. Los medios a través de los que las obras de arte toman cuerpo pueden ser otro factor que determine la condición de las relaciones establecidas entre humanos y animales no humanos. Por tanto, a lo largo del siguiente análisis partiremos desde la fotografía como medio que registra el encuentro, pero que supone distancia para el espectador, a medios como la instalación y la performance, que poseen un mayor potencial reflexivo para todos aquellos agentes involucrados en las obras, dígase artistas, espectadores o animales (como agentes activos o no). Todos los animales incluidos de un modo u otro en las obras y procesos a los que atiende este análisis tienen la particularidad de ser aves.

Desde la distancia al encuentro

Entre aquellos artistas que trabajan con animales no humanos desde la distancia, es común la búsqueda de enclaves específicos y esperas prolongadas necesarias para que tengan lugar los encuentros que forman parte del proceso de creación de sus obras. La obra fotográfica de Jean-Luc Mylayne es un buen ejemplo de esta espera. Se hace necesaria una profunda conexión con el entorno para materializar los instantes en que acontece el encuentro entre el artista y diversas aves. La conexión con el hábitat que tiene lugar a lo largo de esta producción guarda más relación con un intercambio y convivencia interespecie que con un registro ornitológico (Mylayne, J. L., & Cooke, L., 2010). En el libro de artista *Das kleine Mövenbuch* (2002) de Hans-Peter Feldmann, encontramos otro ejemplo de un espacio compartido entre especies. Al revelar las fotografías tomadas durante un viaje familiar, el artista se sorprende del número de fotografías de gaviotas realizadas sin que prácticamente aparezcan los miembros de su familia (Feldmann, H. 2004). El detonante generador de la obra en este caso es la atención prestada por parte del artista a la tímida irrupción de otro animal no humano en un ambiente íntimo y familiar. Con mayor distancia con respecto a estas producciones, la obra fotográfica de Ricardo Cases sirve de registro de una comunidad dedicada a la columbicultura donde humanos y palomas entrelazan espacio y tiempo vital a través de una actividad enfocada a la competición y el juego (Cases, R., 2011).

Más cercano al espectador que la distancia propia de la fotografía, el encuentro que pueden posibilitar medios como la instalación posee una potencial capacidad de amplificar nuestra percepción del mundo. Son muchos los y las artistas que han incorporado animales no humanos en sus obras, generando nuevas narrativas que nos invitan a explorar los límites de lo que había sido edificado como sociedad sobre las relaciones entre especies. Siguiendo la tendencia de los anteriores ejemplos, las obras recogidas a continuación tienen la peculiaridad de integrar de un modo u otro a diversas especies de aves.

Si tuviésemos la posibilidad de volver a presenciar la instalación *Hunting Blind (The Librarian)* (2008) de Mark Dion, puede que nos hiciésemos múltiples preguntas. Una de las más importantes, acerca de cómo nos hemos relacionado con los otros. Esta instalación de Dion se materializa en forma de una pajarera cuyo interior aglutina los siguientes elementos: libros de ornitología e historia natural; diversas herramientas como prismáticos y sierras; pequeñas ilustraciones de animales; un gran tronco donde todos estos elementos anteriores se disponen; y, por último, una comunidad de aves. Este artista, fascinado por el histórico concepto de gabinete de curiosidades o *wunderkammer*, organiza un

dispositivo donde se encuentran objetos fruto del afán humano por comprender el mundo y clasificar a los seres que lo habitan (Dion, M, & Sheehy, C., 2006), introduciéndose adicionalmente un grupo de pinzones cebra o diamante mandarín, aves comúnmente categorizadas y vendidas como animales domésticos. El encuentro, forzado dadas las limitaciones de la jaula, propicia un escenario de reflexión donde el espectador puede indagar sobre su propio vínculo con esos otros animales con los que ahora comparte la sala. *The Librarian* y sus potenciales lecturas plantea una disyuntiva interpretativa donde podríamos trazar conexiones entre los diversos objetos que componen la pieza en un meticuloso trabajo de índole intertextual. Pero también podría darse una especie de punctum donde los espectadores pudiesen sentir compasión por la limitación espacial y vital de las aves, donde pueda desbloquearse el recuerdo de algunas experiencias compartidas con otros animales de compañía o, incluso, sencillamente disfrutar de la presencia de estos seres esquivos y los sonidos fruto de su presencia.

Cercana a la anterior propuesta hallamos *From here to ear* (2016), una serie de instalaciones de Céleste Boursier-Mougenot donde también son incluidos pinzones cebra. Este artista y compositor francés busca la interacción por parte de las aves con un conjunto de guitarras eléctricas dispuestas en posición horizontal por toda la instalación, produciéndose música en aquellos momentos en que las aves descansan sobre las cuerdas de los instrumentos (Copenhagen Contemporary, 2016). La música producida por las aves puede ser percibida por el espectador a la vez que es grabada para su difusión por otros medios digitales. En esta circunstancia el animal se ve desplazado desde una situación de integrante pasivo de la obra hacia la de agente activo de la misma. Sin los pinzones no habría música y sin música no habría obra. Para el artista la producción de la obra supuso la necesidad de estudiar las condiciones naturales del hábitat de estas aves, por lo que es introducida vegetación autóctona de la llanura australiana en el espacio expositivo, así como la creación de un espacio seguro provisto de agua, alimento y refugios. Del mismo modo que ocurre en la anterior obra, podríamos preguntarnos si la sala de un museo es el lugar más adecuado para albergar aves aun cuando las necesidades específicas de la obra así lo requieran para que esta se materialice. No debería de extrañarnos una polarización en las lecturas por parte de los espectadores que observen esta clase de producciones artísticas.

Del potencial pedagógico del encuentro y la performance

Empleando como hilo conductor los sonidos producidos por las aves, podemos encontrar otra instalación de riqueza hermenéutica que amplifica sin duda alguna la noción de ciudad como escenario vivo interespecie. *La lengua de los pájaros* (2002) es una obra de Eva Lootz que transformó el Palacio de Cristal de Madrid en un lugar de encuentro entre humanos y aves. La obra reproduce cantos de pájaros e insectos previamente grabados por la artista en La Granja de San Idelfonso, para ser trasladados posteriormente a este espacio expositivo, siendo un hallazgo del proceso de la obra que ciertas aves del Parque del Retiro decidiesen adentrarse en el espacio expositivo (Luis, P. J., 2002). Esta instalación establece analogías entre la idea de canto y lenguaje, siendo este último el territorio común donde se podrían construir nuevas categorías que aún no conozcamos. Esta producción de Lootz nos plantea interrogantes sobre nuestra relación con otros animales no humanos. Nos invita a conocer a esas otras especies con las que compartimos un hábitat eminentemente modelado por y para humanos. Frente al modelo urbano antropocéntrico, la obra sirve de cuña que fuerza la aparición de un espacio común para el encuentro y para repensar la cohabitabilidad interespecie.

Ante las obras que hemos tomado como ejemplo anteriormente habría que considerar qué tipo de relaciones se establecen entre el artista, el espectador y los animales no humanos. Los espacios generados por las anteriores obras nos alejan en algunos casos de la realidad urbana, es por ello que posibilitan nuevas lecturas. Si bien algunas de las obras anteriores constan de una marcada distancia

con respecto al otro, aquellas en que el animal es incluido en instalaciones nos lleva a la necesaria reflexión sobre la naturaleza de las relaciones establecidas. La profesora y filósofa Donna Haraway sugiere el concepto de utilitarismo para referirse a aquellas relaciones unidireccionales que se dan entre un humano y un animal de laboratorio, un concepto que destaca por la aparición de una jerarquía de poder y una situación de sometimiento (Haraway, D. J., 2008). Habría que preguntarse si la relación que produce la obra surge desde el utilitarismo y, de ser así, hallar otras perspectivas que potenciasen un encuentro multidireccional. Quizás habría que ampliar aquella definición de Nicolas Bourriaud donde la tarea del artista es sintetizada como “un productor de relaciones entre las personas y el mundo” (Bourriaud & Lebenglik, 2006) e incorporar a aquellos otros animales que, si bien estaban presentes, no han sido tomados en suficiente consideración, fruto del histórico recelo a considerar a los humanos otro animal más (Braidotti & Hlavajova, 2018).

De entre todos los medios posibles, la performance implica una intrínseca presencia del cuerpo. Performances como *Untitled (Chicken Piece Shot)* (1972) de Ana Mendieta, donde una gallina es sacrificada, o *Why Let the Chicken Run?* (2001) de la artista indonesia Melati Suryodarmo, donde ésta camina tras una gallina que huye y se integra entre el público (Suryodarmo, 2001), suponen una experiencia con fuertes cargas de significación y donde el animal no es neutro de cara al sistema productivo humano. En los tiempos de la performance, se dan las circunstancias que llevan irremediamente al espectador y al artista a plantearse qué clase de vínculo guarda con ese otro animal no humano frente a él o ella. Como Haraway subraya, es en las relaciones multidireccionales donde es modelada nuestra capacidad de respuesta frente al otro (Haraway, 2008). Por lo tanto, puede ser en el encuentro vívido propiciado por la performance donde exploremos cómo relacionarnos con los otros.

Conclusiones

El arte contemporáneo, desde las obras expuestas a los procesos que determinan su producción, se muestra como una valiosa herramienta didáctica. Valiosa, en primer lugar, por insertar en nuestros imaginarios nuevas narraciones de mundos compartidos donde el acto de habitar goce de mayor riqueza en todas sus dimensiones. En segundo lugar, por suponer la base a partir de la cual, una vez imaginados y nombrados esos mundos, podamos construirlos desde una posición de empatía y respeto que no entienda de especies ni fronteras.

Desde la fotografía que registra el encuentro entre el animal humano y el no humano, hasta el encuentro propiciado por las instalaciones o las performances, las producciones artísticas que potencian el encuentro interespecie suponen un reto, no solo para los espectadores, sino también para los y las artistas que las configuran. Un reto que consta de multitud de interrogantes entre los que cabe destacar: ¿Cómo potenciamos el encuentro con otros animales desde una posición de respeto a su naturaleza? ¿Cómo explorar a través del arte los límites de las relaciones interespecie sin arrastrar la mácula del antropocentrismo? ¿En qué modo el arte nos puede ayudar a trazar vías para comprender a otras especies ante la ausencia de la mediación del lenguaje? Esas son preguntas que la práctica artística puede ayudarnos a responder y que requiere una atención constante a la constelación de subjetividades que integra a nivel global.

Referencias

- Bourriaud, N., Lebeglik, F. (2006). *Estetica relacional / Relational Aesthetics* (Tra ed.). Adriana Hidalgo Editora.
- Braidotti, R., Hlavajova, M. (2018). *Posthuman Glossary*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Cases, R. (2011). *Paloma al Aire*. Ricardo Cases. Recuperado 10 de abril de 2022, de <https://ricardocases.es/es/personal/paloma-al-aire/>
- Copenhagen Contemporary. (2016, noviembre). *Céleste Boursier-Mougenot*. Recuperado 10 de abril de 2022, de <https://copenhagencontemporary.org/en/celeste-boursier-mougenot/>
- Dion, M, Sheehy, C. (2006). *Cabinet of Curiosities: Mark Dion and the University as Installation*, Minneapolis, University of Minnesota Press, p.31.
- Haraway, D. J. (2008). *When Species Meet*. Amsterdam University Press.
- Feldmann, H. (2004). *Hans-Peter Feldmann: The Little Seagull Book*. Walther König Verlag.
- Luis, P. J. (2002). *Eva Lootz ; la lengua de los pájaros*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Suryodarmo, M. (2001). *Why let the chicken run?* Recuperado 15 de abril de 2022, de <https://www.melatisuryodarmo.com/Why-let-the-chicken-run.html>
- Mylayne, J. L., Cooke, L. (2010). *Trazos del cielo en manos del tiempo*. La Fábrica.

CIVAE 2022 | May 11 -12, 2022
4th Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education

Georgina González Domínguez
Universidad de Colima, México
Asesores: Dr. Eduardo Gómez Gómez
Universidad de Colima, México
Dr. Juan García Ramírez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

14/16

Estrategia pedagógica para trabajar
la identidad personal de jóvenes
adolescentes a través del arte.

ANTECEDENTES: El planteamiento de este proyecto en proceso, es una exploración individual/colectiva a través de ejercicios identitarios propiciados por la danza, la música, las artes plásticas, la literatura y el teatro para propiciar en cuatro etapas, un acompañamiento a las adolescencias con el objetivo de ofrecerles distintas experiencias artísticas que les faciliten encontrar un canal de expresión con el que se sientan abiertamente cómodos al explorar su sentir-pensar-hacer, de modo que encuentren los elementos sustantivos en su proceso de construcción de identidad personal.

OBJETIVOS

- Fomentar la estructuración socio emocional del adolescente a partir del acercamiento a las artes, desde las aportaciones psicopedagógicas humanistas.
- Fundamentar procesos y recursos propios para la construcción de su identidad personal a través de las artes en atención a sus capacidades creativas, a sus intereses y necesidades socioculturales.
- Desarrollar su sensibilidad y promover conciencia con una visión estética del conjunto correspondiente a los rasgos característicos de su individualidad (actitudes y habilidades, su carácter, su temperamento) basándose en el autoconocimiento mediante el pensamiento crítico y creativo propuestos por Matthew Lipman y Ken Robinson.
- Favorecer encuentros reflexivos con los lenguajes del arte, así como de la comprensión de sus relaciones con el medio social y cultural en el que viven. Dando valor e importancia de la diversidad y la riqueza de ellos mismos y los compañeros con quienes trabajarán al vivenciar actividades cognitivas, afectivas y estéticas.

ÁMBITOS DE CONSTRUCCIÓN

