

Arte y contexto social. <https://arteycontexto.org/>

El papel del arte y de los artistas en el contexto cultural y social ha sido una de las cuestiones más tratadas y debatidas a lo largo de la historia, y desde distintos ámbitos teóricos y prácticos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales se han aportado diferentes visiones sobre la materia. Sin embargo, en todos los casos, se ha coincidido en la relevancia que tienen obras, procesos y agentes artísticos en el tejido cultural de los distintos contextos, y en cómo las artes han proporcionado un campo de conocimiento, de comunicación y de experimentación fundamental para las sociedades.

En el momento actual, el arte se entiende como un factor que, además de cumplir las funciones estéticas que tradicionalmente se le han atribuido, puede y debe aportar otras contribuciones a la sociedad. En este congreso se presentarán investigaciones que versan sobre esta temática desde diversas perspectivas, con objeto de proporcionar una reflexión colectiva y actual sobre cuáles pueden ser las relaciones entre las artes y el contexto social en la actualidad. Para ello, se contará con diversas mesas en las que tratar y debatir sobre algunos puntos específicos.

En el caso de la salud se trabajará, por ejemplo, sobre cómo estas contribuciones del arte se extienden a determinados contextos en los que, aunque ya tenía un papel destacado, ahora debe ser aún más relevante, sin pretender sustituir a agentes o instituciones que desempeñan tareas de apoyo. El arte no puede curar, ni salvar el mundo, pero puede contribuir a mejorar las condiciones de la gente que se encuentra en situaciones difíciles y ayudarles a superar dichas situaciones. La labor de los artistas en estos contextos y con determinados colectivos (niños, personas mayores, en hospitales, centros sanitarios,...) es un valor en alza, que requiere personas capaces de compaginar los conocimientos y la práctica artística con la sensibilidad para interactuar con ellos, y que abre un campo lleno de posibilidades en el ámbito del arte y de la educación artística.

Mesas del congreso

Arte y salud

Coordinador: Javier Albar Mansoa

Este simposio es una oportunidad para que investigadores, expertos y demás interesados compartan sus experiencias y propuestas de acciones e intervenciones desde el marco del Arte aplicado en contextos de Salud y Bienestar. Invitamos a todos aquellos interesados en el tema a unirse a nosotros para compartir ideas, experiencias y hallar soluciones para los retos que presenta el ámbito artístico. Se proponen las posibles líneas de trabajo:

- Artes Visuales aplicadas en contextos de Salud y Bienestar.
- Educación artística y pedagogías contemporáneas en entornos de Salud y Bienestar.
- Arte como prevención y promoción de la salud en el campo social.
- Arte y humanización de espacios arquitectónicos, urbanos o rurales en ámbitos afines a la salud y el bienestar.

Museos, patrimonio y mediación

Coordinadora: Noelia Antúnez del Cerro y Lorena López Méndez

Los museos y las instituciones culturales son espacios de enseñanza que conectan la educación artística con la identidad patrimonial. En 2022, el ICOM elaboró una nueva definición de museo que nos sitúa en cómo se perciben estas instituciones y cuáles son sus preocupaciones actuales:

“Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias

variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos” (ICOM, 2022).

Muchas de las características expuestas en esta definición son abordadas desde las áreas de educación de los museos y por quienes, desde fuera del entramado institucional, trabajan con la educación en museos e instituciones culturales, por todo ello este simposio quiere dar acogida a todas esas investigaciones, experiencias o propuestas en las que la mediación, el patrimonio y los espacios expositivos sean clave. Como posibles líneas, se presentan las siguientes:

El museo como espacio de enseñanza-aprendizaje. Experiencias de mediación en museos.

- La educación para el desarrollo de la identidad patrimonial.
- La educación en el patrimonio cultural. Dimensiones del patrimonio cultural y lugares de aprendizaje.
- Los museos ante los grandes retos: ecología, igualdad, migración, diversidad, inclusión, participación ciudadana, etc.
- Las nuevas tecnologías en el ámbito museístico: redes sociales, actividades y exposiciones virtuales, exposiciones inmersivas, etc.

Experiencias artísticas y educación

Coordinadora: Sata García Molinero y Clara Hernández Ullán

Esta mesa abordará cómo la educación ha formado o forma parte de las propuestas artísticas de distintos artistas y creadores en la época contemporánea.

Desde diversos enfoques, incluyendo la práctica artística, la educación, la historia, la filosofía o la estética, se propone analizar las experiencias que los artistas han tenido o tienen con respecto a la educación, cómo ésta se encuentra integrada en su obra y en su trabajo, y qué papel ocupa en su pensamiento artístico. El objetivo será así indagar en las relaciones entre prácticas artísticas, propuestas educativas y pensamiento contemporáneo partiendo de los propios saberes y acciones de los artistas. Se proponen las siguientes líneas de trabajo:

- Análisis de artistas cuya obra incluye una perspectiva educativa.
- Análisis de propuestas educativas realizadas por artistas, dentro o fuera del ámbito académico.
- Artistas que trabajan en proyectos educativos en contextos museísticos.
- Propuestas de educación artística y su relación con movimientos sociales.
- Educación artística y modos de conocimiento artístico. Relaciones.
- Otras líneas de trabajo.

Educación formal: Experiencias artísticas en educación infantil, primaria, secundaria y superior.

Coordinación: Miguel Ranilla Rodríguez y Daniel Zapatero Guillén

Uno de los retos actuales de la educación artística es la manera de establecerse como un área que se adecúe a los cambios e intereses sociales en los nuevos desafíos que competen a la educación: la aplicación de la nueva ley LOMLOE y LOSU -en el ámbito universitario-, asimismo de los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Es por ello que el marco de esta mesa recogerá diferentes experiencias artísticas que surgen en contextos de educación formal en todas sus etapas, ya sea infantil, primaria, secundaria o superior, y por ende, los retos de la aplicación de los. De este modo, se analizará cómo las artes se introducen en los currículos, así como las posibilidades pedagógicas de las prácticas artísticas.

- Experiencias artísticas en educación infantil.
- Experiencias artísticas en educación primaria.
- Experiencias artísticas en educación secundaria.
- Experiencias artísticas en educación superior.
- Proyectos de transformación integral de currículos o planteamientos educativos desde las artes.
- El arte como herramienta formativa para docentes.
- Otras líneas de trabajo.

Miscelánea

Coordinación: Begoña Yáñez Martínez

Este simposio acogerá otras líneas de trabajo vinculadas a la temática del congreso no contempladas en los otros simposios.

La organización podrá trasladar propuestas desde este simposio a otros, previo aviso a los autores y atendiendo criterios científicos o logísticos.