

EL ARTE DE CORPOREIZAR EL ENTORNO: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DEL SENTIR

El taller aspira a que sus participantes indaguen en la experiencia de un conocimiento conectado con el cuerpo a través de recorridos alternativos en la educación de la práctica artística y los procesos creativos. El fin de todo ello sería "desconectarnos" de unos valores e ideas pre-determinadas para impulsar otros diferentes que nos conecten de una manera más integrada y ecológica con el entorno.

Este es el primer seminario del grupo de Investigación **Arte y Cognición corporal en los procesos de creación: Sensibilización ecológica del yo en el entorno** (HAR2017-85485-P), mediante el cual nos proponemos ensayar maneras de generar un mayor nivel de consciencia a través

del arte y de los procesos creativos. La mayoría de estos procesos son de carácter inconsciente y acaban por generar patrones significativos que repetimos de un modo automático y que nos conducen a relaciones y valoraciones del mundo preestablecidas y condicionadas. El taller ofrece alternativas para potenciar la atención consciente hacia la relación que el yo establece a nivel emocional y cognitivo con todo aquello que siente que le rodea.

JUEVES 20 DE DICIEMBRE

10:00h Ana Pol: *Bailar el espacio entre...*

10:30h Laura F. Gibellini: *Ensayo sobre la percepción*

10:45h Concha Cortés Zulueta:
Buscando cajas negras en cubos blancos: ¿Hay alguien ahí?

11:15h Puesta en común / Descanso

12:00h Verónica Perales: *Economía de un abrazo (extrapolado), o cómo organizar nuestra vida en el perímetro de un árbol.*

12:15h Marta Pinilla: *Ciencia de acción*

12:45h Microtalleres:
Juanjo López Cediel: *Buscando el fondo, exploraciones con móviles desde el auto-imagen.*
Mónica Almagro: *La intimidad en el encuentro.*

13:20h-14:00h Puesta en común

15:30h Tonia Raquejo: *La mente en los pies. Paseo desde la estatua El Ángel caído (Retiro) al MediaLab.*

16:00h Mapa sensitivo colectivo.

16:45h Descanso

17:00h Microtalleres:

Elisa García Rodríguez:
Construyendo realidades

Olga Castañeda: *De la mente al cuerpo a través de los sentidos. Body Scan.*

Ángel Lucía: *El cuerpo, el yo y el espacio exterior.*

18:30h Puesta en común.

19:00h-20:00h Call for papers

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

17:00h Presentación del grupo

17:15h Jonathan Martineau:
Taller de Butosofía

18:15h Descanso

18:30h Amaia Salazar: *Aproximación a los procesos sensoriales*

18:45h María Gárgoles: *Deambulando por entornos inmersivos*

19:00h-20:00h Call for papers

INSCRIPCIONES:

La asistencia al seminario es gratis y libre hasta completar plazas: 25 en total. Para asistir es necesario inscribirse antes del 15 de diciembre mandando un correo con tu nombre y apellidos a:

artembodiedcognition@gmail.com

CALL FOR PAPERS. MÁS INFO:

www.ucm.es/art-embodiedcognition-ecology

Concepción CORTÉS ZULUETA es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, y utiliza la biología y disciplinas afines para estudiar la presencia y agencia de otros animales en el arte y la cultura visual contemporáneas.

Título: *Buscando cajas negras en cubos blancos: ¿Hay alguien ahí?*

Descripción: Pasamos gran parte de nuestra vida en una sucesión de cubos o prismas blancos: habitaciones, aulas, oficinas... Cubos blancos en los que, con frecuencia, tratamos de expulsar o ignorar todo aquello que no sea humano. Este taller propondrá una actividad de búsqueda en el Medialab Prado cuyos resultados serán puestos en común como reflexión acerca de las exclusiones sobre las que tendemos a definir lo humano.

Laura F. GIBELLINI es doctora en Bellas Artes, artista plástica y profesora. Su trabajo, de carácter procesal, se centra en el dibujo, en la visualización de lo inmaterial, y en el conocimiento específico que todo ello genera.

Título: *Ensayo sobre la percepción.*

Descripción: Se trata de un experimento de percepción, traducción y visualización de una experiencia táctil a través del dibujo.

María GÁRGOLES NAVAS, actualmente realiza su tesis con una ayuda predoctoral FPU en el Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes (UCM). Emplea la realidad virtual para indagar en los procesos de cognición corporal en la experiencia sensorial percibida.

Título: *Deambulando por entornos inmersivos,*

Descripción: Recorreremos algunas experiencias inmersivas, abordando la relación que mantiene el participante con los elementos o cuerpos no materiales. Incidiendo en la interacción que mantenemos en estos entornos inmersivos.

Juanjo LÓPEZ CEDIEL, es artista educador, mediador cultural y facilitador de procesos creativos, habiendo desarrollado proyectos artísticos individuales y comunitarios con diversos colectivos. En la actualidad investiga las relaciones entre creatividad y salud en relación a los procesos de atención plena, enfocándolo desde una perspectiva terapéutica, fenomenológica y contemplativa.

Título: *Buscando el fondo, exploraciones con móviles desde la auto-imagen.*

Descripción: El taller se propone como una exploración vivencial desde la auto-imagen (modo "selfie" en los móviles) entre los conceptos de "fondo" y "figura", donde buscamos por la sala aquel fondo que nos capte, que nos atrape y permite sentirnos cómodos, incómodos, removidos, etc; Cualquier emoción o sensación que nos atrape y por la que podamos aprender sería válida para investigar. Desde esta exploración se intenta evidenciar el modelo proyectivo psicológico sobre el que operamos habitualmente con las imágenes, que mediante esta manera nos permite conocernos un poco más desde el cuerpo e imagen en tiempo real.

Ángel LUCÍA. Fundé la editorial *Debate* en 1977 y dediqué más de 40 años a la edición de libros. Los últimos 15 años los ha dedicado a explorar otros polos de la experiencia humana, y en particular la vida taoísta.

Título: *El cuerpo, el yo y el espacio exterior.*

Descripción: Propondré, a quienes quieran participar, unos ejercicios muy sencillos con los que podamos experimentar el enraizamiento y la levedad del cuerpo, la conexión cielo tierra, el flujo energético creado por la respiración abdominal, los cambios de peso en el movimiento, la evolución de ese flujo en círculos y esferas, la integración en el espacio exterior y la consiguiente experiencia del yo.

Jonathan MARTINEAU: Filósofo, investigador del movimiento y creador de la butosofía (butosofia.com). Baila en *Omos Uno* (Cristiane Boullosa) y dirige junto a Diana Bonilla la compañía *Coracor*. Otras creaciones incluyen *Principios* y *Pinz&* (junto a Matilde Javier Ciria), *Cruciflujo* y *Tre3* (junto a Carlos Osatinsky y Fernando Nicolás Pelliccioli), *Cenizas y diamantes* (*Al descubierto physical theater*), *Exponiendo la exposición, la pieza titulada &*, *La flor* y *He venido para no volver* (*en solo*).

Título: *El Cuerpo fantasma*

Descripción: Se llama miembro fantasma al soporte imaginario de sensaciones físicas bien reales. El cuerpo fantasma extrapola esta diferencia entre experiencia sensorial y cuerpo visible convencional. Existe una resonancia entre nuestra experiencia del cuerpo y su descripción anatómico-científica pero, tal como lo prueban los miembros fantasma, no hay una relación de obligación. Activaremos este cuerpo fantasma o cuerpo invisible mediante el desarrollo de una respiración consciente, la percepción del constante diálogo con la gravedad y el sondeo de las sensaciones físicas que se manifiestan en el marco corporal. El aire, la gravedad y las sensaciones son invisibles y bien reales. El cuerpo que generan se asemeja más a un campo de información que a una unidad material individualizable. ¿Cómo habitar el movimiento y la danza con este cuerpo fantasma? Por último, cabe reflexionar si este fantasma o cuerpo invisible que baila no es más real que el cuerpo convencional. ¿Y si nuestro nombre, nuestro DNI, nuestra identidad, no fuese sino otro tipo de fantasma, y no tan vivo? ¿Y si la protección de la vida fuese en realidad el fomento de esta identidad fantasmagórica que ni vive ni quiere morir? ¿Y si la danza fuese un combate entre dos fantasmas, el cuerpo invisible y experimentable VS el cuerpo identitario, típico y convencional?

Elisa GARCÍA RODRIGUEZ, Pedagoga (UCM). Experta en Educación Infantil (UNED). Máster en Comunicación integral (UAH). (Directora de Escuela Infantil Municipal Los Cedros)

Título: *Construyendo realidades.*

Descripción: Los múltiples lenguajes del niño en la comunicación y representación del mundo. Importancia de la emoción, el movimiento y el entorno en la construcción de la realidad en los primeros años de vida. Breve recorrido por la evolución y el desarrollo.

Verónica PERALES, es docente e investigadora en la Universidad de Murcia (Proyectos Audiovisuales y Multimedia; Narrativas y Proyectos Transmedia). Su actividad artística nace en la confluencia arte/tecnología/ecología y apunta al ecofeminismo. Ecoactivista.

Título: *Economía de un abrazo (extrapolado), o cómo organizar nuestra vida en el perímetro de un árbol.*

Descripción: El taller partirá de la descripción de lo que llamamos "potencial de abrazo"; cada participante podrá conocer su potencial gracias a la colaboración de otros participantes. Una vez que cada participante conozca su potencial reflexionaremos sobre cómo distribuirlo. El árbol tendremos que imaginarlo porque no creo que el Medialab tenga ninguno dentro.

Marta PINILLA, licenciada en Biología y Graduada en Bellas Artes. MA Art & Science. Trabaja en la relación entre el cuerpo y el cerebro, la ciencia y las emociones y cómo el cuerpo puede ser un instrumento de expresión científico.

Título: *Ciencia de acción.*

Descripción: ¿Puede ser una performance medida de forma científica? ¿Existe una relación cuantitativa entre lo que el performer pretende exponer y las emociones referidas por el público? Para intentar descubrirlo, en este taller se propone una mini conferencia performativa en la que el público pasa de ser observador a ser evaluador de las acciones que allí se muestran utilizando para ello una serie de registros basados en el método científico.

Ana POL: Licenciada en Bellas Artes y Antropología. Profesora en la facultad de Bellas Artes. Trabaja con la percepción, cognición y sensibilidad a partir del cuerpo y el movimiento en su relación con los condicionantes de las actuales sociedades post-traumáticas

Título: *Bailar el espacio entre...*

Descripción: En el taller se propondrá un viaje hacia la estructura ósea y a los pequeños movimientos surgidos de nuestra respiración y nuestra relación con la gravedad. A partir de la observación de Agnes Martin "la única cosa que quedó de la naturaleza en Nueva York es la gravedad" y de la aplicación puesta en práctica por Steve Paxton de una posible reconexión con la naturaleza a través del diálogo con la gravedad en su "small dance", trataremos de prestar atención a esta relación de fuerzas que experimentamos cotidianamente.

Tonia RAQUEJO GRADO, docente en la Facultad de Bellas Artes (UCM) de *Teorías del Arte Contemporáneo* y de *Teoría del Arte y Programación NeuroLingüística* en el Máster de Educación Artística en Instituciones Sociales y culturales.

Título: *La mente en los pies: Pasos hacia un caminar consciente.*

Descripción Haremos un recorrido desde la estatua del Ángel Caído en el Retiro hasta el Medialab-Prado, atendiendo a las sensaciones que el cuerpo nos comunica cuando percibe el entorno. Este ejercicio nos servirá para indagar cómo recibimos las sensaciones, ya sean positivas o negativas. Estas experiencias se volcarán en colectivo y de manera participativa elaboraremos un mapa sensorial que explorará las referencias culturales y el gusto estético en la organización de las sensaciones.

Amaia SALAZAR, doctoranda en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Graduada en Bellas Artes y Diseño con Máster en Investigación en Arte y Creación. Su línea de investigación se centra en la representación visual y sensorial de experiencias originadas entre el cuerpo y el entorno.

Título: *Aproximación a los procesos sensoriales.*

Descripción: ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo donde todo aquello que creemos ver, tocar, oír, saborear y oler, fuera una invención de nuestro cerebro? ¿Y si la realidad que conocemos, no existiera, o no tal como la percibimos? A través de este taller se explorarán los distintos procesos sensoriales que nos permiten tener una puerta de acceso al mundo exterior e interior de cada uno y entender nuestro sistema perceptivo.

Olga CASTAÑEDA es profesora de yoga, pilates y meditación. Creadora de la comunidad Vive tu Cuerpo. Desde hace casi una década estoy encaminada hacia la divulgación de los beneficios de entrenar la conexión mente&cuerpo.

Título: *De la mente al cuerpo a través de los sentidos. Body scan.*

Descripción: Dinámica en la que exploraremos nuestra capacidad de prestar atención al momento presente a través de las percepciones sensoriales y cómo estas condicionan nuestra mente. Una práctica dónde poder observar cómo nuestros sentidos afectan a nuestros pensamientos y emociones.

Mónica ALMAGRO, Arquitecta por la ETSAM y Máster en Danza Movimiento Terapia (DMT) por la UAB. Forma parte del colectivo MoVidaS (Asociación de DMT), integrado por nueve mujeres provenientes de diversos ámbitos, que desarrollan proyectos para la intervención social usando la danza y el movimiento con un enfoque terapéutico, pedagógico y artístico creativo.

Título: *La intimidad en el encuentro.*

Descripción: ¿Qué mecanismos se activan, qué percibimos, cuando nos encontramos con otra persona? Investigaremos sobre aquello que sucede cuando surge ese encuentro y que va más allá de las palabras. Reflexionaremos en movimiento sobre el concepto de la intimidad y lo que representa para cada persona.

CALL FOR PAPERS

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

19:00h-20:00h

Marta Arevalo Baeza

30 formas de quitarse el sombrero

Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco

El objeto relacional como metáfora del cuerpo colectivo

Javier R. Casado

Volverse inúti

JUEVES 20 DE DICIEMBRE

19:00h-20:00h

Jorge Yeregui

Acta de replanteo. Performatividad y paisaje

Pablo López

Sonidos me acarician: una sinfonía ASMR

Pablo García

Los lenguajes de la naturaleza