

**CREACIÓN DE TALLERES DE
MEDIACIÓN ARTÍSTICA PARA
ABORDAR CUESTIONES DE
GÉNERO.**

POWER

Exploring Gender and
Power through/in Art

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no implica una aprobación de los contenidos, los cuales reflejan únicamente los puntos de vista de los equipos de este proyecto que se han encargado de su elaboración; por ello, la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

Este trabajo se adscribe al concepto de 'uso justo'. El uso justo es un criterio jurisprudencial que permite un uso limitado del material protegido sin requerir el permiso del titular de tales derechos, por ejemplo, para uso académico o informativo.

Creación de un taller de mediación artística para abordar cuestiones de género.

COLOFÓN

Creación de talleres de mediación artística para abordar cuestiones de género. Una herramienta educativa para facilitadores/as, educadores/as de arte y gente joven.

Este material educativo ha sido realizado por el proyecto POWER (POWER – ¿QUIÉN NECESITA EMPODERAMIENTO? EXPLORANDO EL GÉNERO Y EL PODER A TRAVÉS/EN EL ARTE, Proyecto Erasmus+, 2020-2-FR02-KA205-017944) a través de una acción colaborativa y ha sido coordinado por De L'art et D'autre (DADAU), Elan Interculturel, París, Francia.

Cada una de las partes socias (COW, DADAU, EARTDI UCM, ELAN y MOH) realizó un taller de 35 horas con gente joven, creando obras de arte e invitando a las personas participantes a reflexionar cuestiones relacionadas con el género, el poder y el empoderamiento. Nos gustaría agradecer a toda la gente joven que ha participado en los diferentes talleres que tuvieron lugar en París, Ljubljana, Bari y Madrid. Sin su contribución, este material no existiría.

Las personas que han colaborado en este manual de recursos:

ELAN: Morgane Boidin, Elianor Oudjedi, Vera Varhegyi.
DADAU: Julia Nyikos (coordinación, edición).
UCM: Marián López Fdz. Cao, María José Ollero Alameda.
MOH: Isabella Mileti, Eleonora Schulze-Battmann, Carlotta Camarda.
COW: Sara Šabec, Maja Hodošček.

Concepción y facilitación de talleres:

DADAU: Julia Nyikos, Camille Lesbros
UCM: María José Ollero Alameda, Azucena Vieites, Yera Moreno, Eva Garrido.
MOH: Carlotta Camarda
COW: Maja Hodošček, Sara Šabec
ELAN: Morgane Boidin, Eloise Dubrana, Elianor Oudjedi

Diseño visual de este manual de recursos: Ana Cebrián

Diseño gráfico: Ana Cebrián, Carolina Peral

Autoría de la portada: Ana Cebrián

Traducción y revisión en diferentes idiomas del Proyecto:

- Revisión en inglés: Vera Varhegyi
- Revisión en francés: Julia Nyikos, Elianor Oudjedi
- Traducción al francés: Julia Nyikos, Elianor Oudjedi
- Revisión en italiano: Eleonora Schulze-Battmann, Isabella Mileti
- Traducción al italiano: Eleonora Schulze-Battmann
- Revisión en esloveno: Sara Šabec, Iva Kovač
- Traducción al esloveno: Iva Jevtič
- Revisión en español: Marián López Fdz. Cao, María José Ollero
- Traducción al español: Marian Alonso, Esteban López Medina, Carolina Peral Jiménez, Xiana Sotelo

© Copyright 2022. Todos los derechos reservados.

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 6
2. LA ESTRUCTURA DE TALLERES DE CINCO DÍAS 7
3. ¿CÓMO INTEGRAR EL GÉNERO EN LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA? 12
4. ESTABLECIENDO PAUTAS PARA UN ESPACIO DE APRENDIZAJE SEGURO Y CREATIVO 18
5. ACTIVIDADES PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS 22
 - FEMZINE 22
 - CAPAS DE PAPEL 34
 - GUIONES PERFORMATIVOS 48
 - COLLAGE 57
6. CONSEJOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 68
7. RÚBRICAS PARA EVALUAR TU TRABAJO 70

1. INTROCCIÓN

¿Cómo empoderar a la gente joven en relación con el género a través de la mediación del arte?

La práctica artística brinda la ocasión de presentar de manera visual cuestiones que de forma escrita serían mucho más complejas de entender y percibir. El pensamiento visual activa una percepción holística que permite acceder a un mensaje complejo de un vistazo: las jerarquías visuales, los colores, sus gradaciones, la combinación de texto e imagen, la secuenciación, las escalas y proporciones, el uso de metáforas y símbolos visuales permiten que en nuestro cerebro se activen ambos hemisferios cerebrales y así conectar percepción, emoción y capacidad cognitiva al mismo tiempo.

El género, por su parte, eje central de nuestro proyecto, es una construcción social que ha servido para jerarquizar, categorizar, excluir y estratificar a los seres humanos, proponiendo estrategias de subordinación y subalteridad, de sobrerrepresentación en algunos casos y de infrarrepresentación en otros. Desmontar el concepto de género, transgredirlo, darle la vuelta, deconstruirlo, jugar con él, convertirlo en un concepto integrado en la ciudadanía, nos permite apropiarnos de un término que ha causado dolor y opresión y expresar abiertamente las contradicciones que le son inherentes al concepto mismo.

Más allá de los debates teóricos, la práctica del arte y el proceso creador ayudan a reflexionar sobre las paradojas de la sociedad a través de las imágenes. Permite que las preguntas sean abiertas en vez de cerradas y ofrece la oportunidad de entablar debates creativos, de plantear contradicciones, dudas y ambigüedades más allá de limitar y excluir opciones. El arte, la práctica artística, debido a su propia naturaleza, ofrece un espacio de libertad, de seguridad, de posibilidad y de proyección, planteando desafíos internos y personales, pero también siendo capaz de subvertir los pilares de la sociedad.

El manual que presentamos ofrece a facilitadoras/es y participantes la oportunidad de cuestionar el género y las identificaciones excluyentes de género y de abrir un espacio de debate, de denuncia y de cuestionamiento de roles, asignaciones e imposiciones.

Con las imágenes provenientes de medios de comunicación y redes sociales, la mediación artística permite la apropiación de los mensajes visuales y su consiguiente subversión: como veremos, los ingredientes activos que presentaremos pretenden fomentar y sustentar la subversión, la transgresión, el cuestionamiento continuo y la reflexividad como eje permanente de una crítica constante hacia el concepto de bienestar que compartimos.

Algunos de los ejemplos que presentamos utilizan técnicas ya utilizadas por movimientos sociales que han tratado de desestabilizar procesos de injusticia social. El fanzine, por ejemplo, propuesto por la Universidad Complutense de Madrid y desarrollado por dos de los grupos de nuestras socias, propone una nueva mirada que cuestiona los cánones establecidos. Dando un paso más, el “Femzine” (fanzine feminista) provoca un enfoque abiertamente feminista que es crítico con los sistemas patriarcales y extractivistas.

Siguiendo el método de Werner Morón de “camino real-camino imaginario” todas las propuestas articulan actividades que ayudan a la prevención de síntomas relacionados con marginalización, la estigmatización de colectivos y el maltrato. Asimismo, permite reflexionar sobre cómo las mujeres -y otros colectivos- observan y a su vez, están siendo observadas. Las actividades artísticas -collage, fotomontaje, esténciles, cianotipia, video-narrativas- parten de la realidad, de mensajes de los medios de comunicación, revistas, diarios, fotografías de la vida cotidiana, y la trastocan: la cuestionan, la transgreden. La ironía es un ingrediente constituyente de estas propuestas que buscan empoderar y analizar los mecanismos de poder subyacentes, que buscan mostrar y denunciar, al mismo tiempo que analizan las raíces profundas de la desigualdad.

2. LA ESTRUCTURA DE NUESTROS TALLERES DE CINCO DÍAS DE DURACIÓN

Los métodos y actividades que compartimos a continuación son los resultados de talleres de una semana de duración que se llevaron a cabo en las cuatro ciudades de nuestro proyecto: Bari, Ljubljana, Madrid y París. En estos talleres, gente joven, educadoras/es y artistas trabajaron de manera conjunta para abordar el concepto de género a través de diferentes enfoques artísticos. Aunque los talleres han desarrollado perspectivas diferentes y han explorado formas de arte diversas, todos los talleres han seguido la misma estructura.

Siete pasos a seguir en el taller:

1. El grupo
2. La identificación de un tema (Camino Real/Camino Imaginario)
3. Técnicas artísticas (ingredientes/ principios activos)
4. Creación
5. Seguimiento y comentarios
6. Obra de arte final
7. Exposición colectiva

1. El grupo

©Elan Interculturel

Empezamos la semana del taller con juegos para romper el hielo. Los juegos son una herramienta de facilitación, esenciales para crear una atmósfera agradable y reducir el nivel de estrés de las personas participantes, a menudo debido al hecho de que están socializando en un grupo nuevo para ellas/os. También es una oportunidad para conocernos (juegos para aprender nombres, de dónde venimos, qué nos gusta y qué nos mueve). Desde la primera mañana, se busca co-construir un espacio de aprendizaje seguro y creativo (ver capítulo 4) para crear reglas comunes que garanticen una sensación de seguridad y comodidad y crear así un espacio “valiente” donde las personas se atrevan a hacer preguntas, a cometer errores y, por lo tanto, a aprender.

Es importante reconocer que dentro de cualquier grupo pueden existir relaciones de poder y desigualdades sociales que pueden afectar al compromiso y el bienestar de las personas participantes: la relación persona facilitadora-participante es un buen ejemplo. Por lo tanto, es importante que el grupo tome conciencia y nombre las diferencias y desigualdades en conjunto y proponga reglas comunes para lograr el equilibrio y la equidad en el grupo

2. Identificación de un tema- Camino Real / Camino Imaginario

©Elan Interculturel

A la hora de dedicarse a la creación artística, es importante tener un tema para evitar el síndrome de la “página en blanco”. Por ello, para ayudar a las personas a encontrar un tema propio, recurrimos al método Camino Real / Camino Imaginario creado por el artista Werner Moron, que adaptamos a cuestiones de género. La idea es partir de nuestras propias experiencias y agregar un elemento ficticio que funcione como una narrativa de empoderamiento: por ejemplo, si has experimentado violencia

de género o discriminación, ésta es una oportunidad para imaginar creativamente una narrativa alternativa y recuperar tu historia. Este método también permite problematizar una experiencia personal y extraer una pregunta más general, y poder así debatir desde un nivel más personal a un nivel más social y sistémico.

3. Técnicas Artísticas

La idea principal de nuestro método es compartir prácticas artísticas con las personas participantes y ayudarles a que consigan la mayor autonomía posible en el uso de estas prácticas. Trabajamos como si estuviéramos en una clase de cocina: compartimos con el grupo los ingredientes y recetas para que cocinen el plato de sus sueños. Así que nos tomamos el tiempo suficiente para enseñarles los pasos básicos de cada práctica artística, nombramos estos pasos básicos de manera conjunta y practicamos ejercicios cortos para integrar los aspectos técnicos.

4. La creación

La creación es el momento de combinar el dominio de las técnicas artísticas y la expresión del tema. Por lo tanto, antes de comenzar, es necesario asegurarse de que cada persona del grupo tenga su tema y que domine más o menos los fundamentos técnicos de su técnica.

Algunos consejos durante la fase de creación para ayudar a las personas participantes:

- Establecer límites: los límites de tiempo y las restricciones creativas proporcionan un marco y tranquilizan al grupo, por supuesto permitiendo cierta flexibilidad en caso de que alguien no las siga al pie de la letra. Además, las posibles limitaciones creativas de un grupo ayudarán a crear una coherencia general entre todas las producciones y los resultados se pueden utilizar para crear una exposición colectiva que tenga sentido visualmente.

- Pensar en los diferentes pasos de la actividad creativa para guiar al grupo con pautas estructuradas y precisas. Por ejemplo, mientras hacen un collage, primero se les pide que creen un collage visual a partir de tres imágenes combinadas; en una segunda etapa, deberán elegir un texto para ilustrar el collage, y finalmente, deberán pensar en la composición imagen-texto.

- Es importante mostrar disponibilidad con aquellas personas que se sientan bloqueadas, que no se sientan capaces o se sientan perdidas. Tu apoyo y el del grupo sigue siendo la mayor fuerza facilitadora en todo proceso creativo.

5. Seguimiento y comentarios

Al comienzo de los cinco días, las personas participantes se habrán involucrado en la creación de su obra de arte, tal vez incluso habrán comenzado varias obras. Algunas personas pueden trabajar perfectamente bien a su ritmo sin que nadie les supervise, pero otras personas pueden requerir un acompañamiento más cercano: en esto consiste el seguimiento. Esta etapa está menos estructurada en nuestro enfoque, pero, sin embargo, puede ser necesario cierto apoyo para que la mayoría de las personas participantes impulsen sus creaciones un paso más allá, o se tomen el tiempo para seleccionar, concretar y componer la totalidad de su creación para una producción final.

En este proceso hay un paso mucho más importante de lo que parece a simple vista: los comentarios constructivos. La persona facilitadora y el/la artista son responsables de comentar y de sugerir áreas de mejora a cada participante de modo individualizado. Sin embargo, debido a que se está trabajando en un grupo y el trabajo en grupo es una de las habilidades que buscamos que desarrollen, recomendamos involucrar a las personas del grupo en el propio proceso de evaluación. Para ello, te recomendamos que incluyas esta pregunta desde el principio en vuestro acuerdo de colaboración: ¿cuál crees que es una buena evaluación? ¿Qué tipo de comentarios te gustaría recibir y cuáles no? ¿Cuál es la diferencia entre comentarios constructivos y una crítica?

Además, puede ser muy útil crear rúbricas de evaluación por temas y una lista de preguntas que las personas participantes puedan utilizar (ver en el capítulo 7 “Consejos para un buen funcionamiento”).

to” y 8 “rúbricas para evaluar tu trabajo”). Por ejemplo, una rúbrica para obras de arte desde el punto de vista del mensaje podría incluir las siguientes preguntas: ¿Qué mensaje transmite tu trabajo? ¿Es lo suficientemente claro para un público no iniciado?; en relación con la estética de la obra: ¿Es visualmente agradable o efectiva? ¿Cómo simplificar la forma? ¿Con qué quedarse, qué eliminar? y, sobre todo, cómo el contenido y la forma de las obras de arte interactúan y se influyen mutuamente: ¿transmite este color una emoción que refuerza el mensaje de mi obra de arte?. También se pueden elaborar preguntas acerca del proceso creativo.

Se recomienda organizar momentos específicos a lo largo del día en los que dividir al grupo por parejas, subgrupos o en asamblea para que las personas participantes puedan intercambiar comentarios constructivos (después de cada actividad creativa, por ejemplo). Finalmente, al final del día, buscar un momento para que el grupo pueda expresar lo que 1. les gustó, 2. Aprendieron 3. harían de manera diferente en los próximos días.

©Elan Interculturel

6. Obra de arte final

El último día es el momento decisivo para pensar de manera conjunta sobre la forma y apariencia final de sus obras de arte. Este es el momento de ordenar, seleccionar, componer, dar los últimos toques y editar la producción final. El/la artista y el grupo tienen una gran responsabilidad en este momento. Se puede proponer un formato final o debatirlo en grupo. La idea es finalizar y comenzar a visionar la siguiente etapa: la exposición.

Finalmente, se puede contar con un/a artista para que haga la postproducción y así garantizar representaciones plásticas de alta calidad. También es posible practicar con el grupo para que hagan este paso de manera autónoma.

7. Exhibición conjunta

Al final de la semana, recomendamos organizar una exposición para presentar todas las obras de arte terminadas. Puede hacerse solo con el grupo, o invitar a amistades y colegas para que haya una audiencia con una nueva perspectiva para apreciar las obras de arte finales.

Es importante pensar en cómo presentar las obras de arte de la mejor manera. Asimismo, la exposición es una importante plataforma para que cada persona hable y presente su trabajo. La gente joven puede presentar los resultados de su trabajo y expresar su opinión sobre algunos de los temas que consideran que son importantes. Otra opción es preparar una exhibición pública en las semanas siguientes a la realización del taller.

Consideramos que es muy importante que se cree un espacio en el que compartir las obras con una audiencia, ya que no solo nos permite dar voz a las personas participantes, valorar su trabajo y sus reflexiones, sino que además, ofrece la posibilidad de que expresen un mensaje comprometido con cuestiones de género a un público más amplio.

3. ¿CÓMO INTEGRAR EL GÉNERO EN UN MÉTODO DE MEDIACIÓN DEL ARTE?

Uno de nuestros objetivos principales en el proyecto POWER ha sido invitar a gente joven a participar en talleres de creación artística para reflexionar sobre sus concepciones y experiencias de género. Queríamos proponer un método que promueva la creación de una obra de arte, individual o colectiva, que facilite a las personas participantes interactuar con las herramientas artísticas, incluso si no han tenido una experiencia artística previa, y que sea lo suficientemente flexible para que podamos enfocarlo hacia el tema del género.

Para embarcarnos en esta aventura, recurrimos a un enfoque de mediación artística desarrollado por el artista belga Werner Moron, el cual adaptamos con el propósito de explorar y deconstruir el género. Lo interesante de este método es que permite a los participantes sin experiencia previa crear una obra de arte, basada en un tema que es auténtico para ellas/os en el increíblemente corto tiempo de cinco días. Para conseguir un resultado similar, se necesita una buena estructura: lo que proponemos a continuación es el método tal como lo hemos adaptamos de Werner. Por supuesto, no es la única manera de realizarlo, ya que se puede modificar y personalizar. También puede que se necesite contar con personas colaboradoras: estos talleres funcionan mejor si hay personas facilitadoras con experiencia en cómo crear y motivar a un grupo, y también artistas con predisposición a compartir su trabajo y apoyar al grupo con diferentes habilidades artísticas.

En este apartado, nos centraremos en cómo incluir el tema de género en el método de mediación artística. Si estás buscando ejemplos de actividades artísticas concretas, las encontrarás en los capítulos 5 y 6.

1. ¿Cómo facilitar la identificación de un “tema” para la creación artística?

Si estás acostumbrada/o a crear obras de arte, entonces estás familiarizado/a con el proceso de identificación del tema de tu próxima obra. Sin embargo, para las personas que nunca antes han creado una obra de arte, este puede ser un proceso complicado e incluso aterrador. ¿Qué pasa si no tienen ninguna idea específica que surja espontáneamente en su mente? En momentos de incertidumbre, la gente suele recurrir a la seguridad de esquemas y estereotipos conocidos y recrear obras de arte ya conocidas. Para evitar esto, y poder basar la creación artística en algo realmente relevante y personal, tomamos prestado el enfoque de Werner Moron de “Camino real / Camino imaginario”. Así es como funciona.

Camino Real

El “camino real” es una invitación a orientar nuestra atención hacia la realidad que nos rodea de la manera más objetiva, menos artística y menos imaginativa posible. Durante sus numerosos talleres impartidos para estudiantes de arte, Werner Moron descubrió que las personas tendían a estar tan absortas en sus propios pensamientos y realidades subjetivas, que a menudo perdían de vista el mundo exterior. Entonces, invitó a su alumnado a dibujar o pintar el camino de cómo habían llegado al lugar del taller, de la manera más objetiva posible: ¿cuáles fueron las formas, los colores o incluso los olores, los sonidos que encontraron en el camino? Tal vez especialmente ahora, que estamos tan inmersos en la realidad tal como se nos presenta en la pantalla o en las redes sociales, es bastante refrescante apagar todo eso y simplemente centrarse en lo que realmente está ahí afuera.

“Lo que se pide aquí no es hacer arte, no es ser creativo/a. El juego consiste en aceptar, ver y describir lo que nos parece evidente, de la forma más sencilla y objetiva posible, como si fuéramos personas etnólogas”. (Werner Moron para el Proyecto Camino Real)

¿Cómo hacer esto de manera concreta?

A través de la Escritura

La forma más fácil con un grupo que es nuevo en el arte es proponer preguntas concretas e invitar a quienes participan a elegir una de las preguntas y escribir su respuesta. Algunos ejemplos:

- ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo y más detallado sobre el género?
- ¿Tienes héroes-heroínas que influyeron en tu construcción de género? ¿Quiénes son?
- ¿Qué experiencias han marcado la forma en que construiste tu género?
- ¿Has experimentado alguna vez alguna injusticia u opresión relacionada con el género?

Utilizar video

Invitar a quienes participan a grabar una panorámica de su calle, de su habitación, sin hacer un documental, sino en la búsqueda de manifestaciones visibles de género.

Usar fotografía

Pedir a las personas participantes que hagan fotografías que muestren su vecindario, su escuela, evitando las representaciones y encuadres comunes de los medios de comunicación (como un agente de policía en la escena del crimen, por ejemplo), buscando nuevamente signos visibles de roles de género.

(Ejemplos adaptados de la descripción de Werner)

Una vez que cada persona participante esté lista con su “camino real”, se invita al grupo a que hagan una puesta en común. Si fue a través de la escritura, invitar a leer lo que ha escrito cada persona.

No se necesitan aplausos ni comentarios. Lo más probable es que rompan el ritmo e introduzcan un elemento de ansiedad o competitividad que el proceso no necesita. No queremos que algunas personas sientan que su descripción recibió más o menos elogios que la de los demás. Es un simple compartir, aunque para Werner es un elemento clave en la dinámica del proceso.

“...si bien es fundamental que el camino real sea fruto de una sola persona, lo que desencadenará la alquimia del método es que una vez recorrido este “camino real”, se presente a todo el grupo. (...) Este momento creará una polifonía de emociones y evocaciones esenciales para el proceso.” (WM para el proyecto de ruta real).

Camino imaginario

Una vez que tenemos nuestro “camino real”, este segundo paso nos invita a introducir un elemento que no existe, una invención, un deseo sobre lo que nos gustaría que fuese diferente a lo que es. Cualquier cosa está permitida, y este nuevo elemento que introduces, no necesita ser muy elaborado, no necesitas cambiarlo todo, solo una pequeña parte.

Por escrito: cambia un detalle de la historia escrita y ten curiosidad para entender cómo cambian todos los demás personajes y eventos en tu historia. La idea entonces no es “mejorar” la historia, sino simplemente darte la libertad de jugar con ella, permitiéndote alejarte de su objetividad.

Quizá habrá participantes, especialmente si estaban escribiendo una historia inicial sobre un hermoso recuerdo familiar armonioso (o, por el contrario, un conflicto potencialmente traumático), que puedan sentirse reacios/as a introducir cualquier cambio. Puedes motivarles para que hagan el ejercicio diciéndoles que lo intenten, solo por curiosidad, teniendo total libertad para destruir esta nueva versión de la historia si así lo desean.

Así como en el “camino real”, aquí también, al final del proceso, compartimos nuestras producciones. – leer el texto, o mostrar las imágenes.

Encontrar el concepto

Recuerda, nos hemos embarcado en este viaje de camino real e imaginario con un objetivo: facilitar la

identificación de un tema para cada participante que sea auténtico y personal y que esté conectado con el concepto de género. Entonces, una vez que cada persona participante lea su historia, invitar a todo el mundo a encontrar una palabra, un concepto, que crean que es de alguna manera la clave de sus dos historias.

Encontrar la palabra - ejemplo

En respuesta a la pregunta “¿Cuál es tu primer recuerdo de género?” El “camino real” de una persona se trataba de un episodio que sucedió cuando tenía cuatro años. Durante una fiesta organizada por varias madres y padres, la acostaron a ella con un niño y, en lugar de dormir, se dedicaron a descubrir de forma lúdica las diferencias en sus cuerpos. Sin embargo, entró un padre en la habitación y se creó una situación en la que sintió vergüenza; de hecho, se les puso en habitaciones separadas y ella se sintió muy culpable. En su “camino imaginario”, volvió a contar el incidente con el padre asomándose, sonriendo, cerrando la puerta y dejándolos jugar. A la hora de escoger, es verdad que podría haber muchos conceptos relacionados con las dos historias. La primera idea de la participante fue el ‘descubrimiento’, luego la ‘biología’. Pero no estaba segura, ya que parecían conceptos muy generales. Intentamos ayudarle señalando el elemento que ella había cambiado, y así fue como ella llegó a la palabra “no prohibido”, con la que ella se sintió plenamente identificada.

Aunque no hay conceptos o etiquetas objetivamente buenos o malos, algunas palabras abren las puertas de la creatividad más fácilmente que otras. Por ejemplo, suele ser más problemático embarcarse en una creación artística con conceptos que parecen finales felices en sí mismos: “armonía” o “amor”, a pesar de su aparente positividad, pueden ser conceptos más complicados. En este sentido, se sugiere dar apoyo a quienes parezcan tener más problemas para encontrar su palabra clave, incluso se puede invitar al grupo a que hagan también algunas sugerencias.

Invitamos a escribir las palabras en papel continuo o en una pizarra. Las palabras claves son importantes, ya que establecerán un hilo de continuidad a lo largo de todo el proceso. Por eso, es muy importante recordar que busquen palabras relacionadas con cuestiones íntimas y significativas para cada persona.

Planifica tu taller

- En primer lugar, haz un simulacro de la actividad ¿Por qué no ahora mismo o, en todo caso, antes de realizar taller? Elige una pregunta que te parezca interesante. Elabora las dos respuestas (real e imaginaria) y piensa en un concepto que pueda ser clave para ambas historias.
- Escribe tus propias preguntas e imprímelas en tarjetas/papeles separados. También se pueden inventar otras preguntas de manera conjunta que se escribirán en otras hojas/tarjetas separadas.
- Puedes pegar tus papeles/tarjetas en la pared o colocarlos en el suelo e invitar a los participantes a caminar y quedarse con la pregunta que más les llegue, les conmueva, les interese.
- Sé consciente de las habilidades del lenguaje y destrezas de lectura/escritura de tus participantes. Proponemos el ejercicio para un formato escrito, simplemente porque la calidad de la historia escrita es diferente a la de una historia simplemente contada. Pero si las personas participantes necesitan ayuda con el idioma y la escritura, por supuesto se pueden hacer modificaciones. Utiliza fotografías o videos para quienes necesiten ayuda para escribir sus historias.

2. ¿Cómo transmitir herramientas artísticas a los participantes de la manera más fácil?

El concepto de “principios activos” se refiere a aquellos ingredientes de la medicina que provocan un cambio en las personas (bajar la fiebre, hacernos ganar fuerza, etc.). Werner introduce el concepto dentro de un contexto del arte, para denotar un elemento artístico que introduce un cambio en

nosotras/os. Lo que nos hace sentir una emoción, entusiasmarnos cuando vemos una pintura o un espectáculo de danza. Él cree que, si estos ingredientes activos pueden mover y tener un efecto en las personas, es porque de alguna manera pueden ayudarnos a conectar con lo que ya conocemos en nuestro interior. Para él, la exploración e identificación de tales principios activos es la clave para una transmisión fácil de herramientas artísticas.

“Todas las formas, por muy elaboradas que sean, contienen elementos que todas las personas llevan dentro. Son estos principios los que actúan sobre las personas cuando una canción nos conmueve y nos hace llorar, o cuando tenemos la impresión de que un libro está escrito para nosotros/as personalmente, o lo que hace que tal pintura o tal foto nos evoque vívidamente un recuerdo íntimo; son también estos principios los que actúan cuando nuestro cuerpo parece entender mejor lo que se toca de nuestra conciencia en tal o cual coreografía.” (Werner para el Proyecto Camino Real)

Por ejemplo, los ingredientes activos del collage pueden ser: separación de temas para hacer el fondo, ponerlos en un fondo nuevo (cortarlos de nuevo para dar fuerza a esta nueva organización), reemplazar objetos con elementos que no pertenecen allí, jugar con los tamaños: cambiar la luna por una naranja o viceversa, usar palabras para cambiar nuestra interpretación de lo que vemos (ver más detalles en el siguiente capítulo). Identificar los principios activos te ayuda a desarrollar tu taller introductorio, proponiendo ejercicios para que el grupo los pueda realizar fácilmente, basándose en lo que ya saben de su vida cotidiana. No te rompas la cabeza si no estás seguro/a de cuáles son los “ingredientes activos reales” de tu forma artística. Intenta describir tu expresión artística a través de elementos clave (formas, colores, relación entre los diferentes elementos) que puedas transmitir fácilmente. Lo más probable es que éstos sean de hecho tus ingredientes activos.

Planifica tu taller

- ¿Con qué formas de arte, técnicas artísticas, trabajarás? ¿Puedes tratar de identificar los “ingredientes activos” de esta forma de arte específica? ¿Observa lo que hacen las personas artistas, habla con ellas/os, hazles preguntas para elaborar tu propia lista!

- Puedes inspirarte en nuestra colección de “actividades para aprender a usar herramientas artísticas” en el capítulo 5.

3. Escuchar y acompañar

El siguiente paso consiste en facilitar la creación de una obra de arte que refleje de la mejor manera posible las intenciones y deseos de cada participante. Esta no es una tarea fácil. El/la artista debe tratar de hacer sugerencias y acompañar a quienes participan hacia un resultado artístico sin que ello reste originalidad sobre sus ideas, es decir, dando apoyo pero sin ejercer demasiada influencia. Para este proceso, Werner recomienda un acompañamiento personalizado y tener en cuenta sus necesidades a través de una escucha activa.

Este proceso de escucha-acompañamiento tiene tres funciones: ofrecer apoyo técnico y experto para soluciones artísticas que no conocen; ayudar a quienes participan a superar los bloqueos que puedan experimentar; y utilizar el apoyo de las relaciones personales para que se sientan con motivación para seguir adelante con su expresión artística.

Cuestiones a nivel técnico/artístico en palabras de Werner Moron: No expreses tu propio punto de vista. No integres tu acercamiento estético. Estás completamente al servicio del trabajo por tenga que venir, te debes involucrar desde un deseo sincero.

En caso de bloqueos, recuerda: escuchar no debe confundirse con terapia.

“Nunca improvises como terapeuta, simplemente desata los nudos cuando los haya y hazle entender a la persona que esa fragilidad, ese bloqueo, puede convertirse en un muy buen apoyo para expresar desahogo, fuerza y emoción en su propuesta artística. Y esto, sin que nadie sepa lo que es, sin necesidad de desvelar públicamente la causa de tu bloqueo”.

Hazles ver que te acuerdas de todo lo que habéis hablado personalmente, consciente o inconscientemente desde el comienzo de vuestra reunión. Esto le demostrará a esa persona que a pesar de su trastorno y de la mala opinión que tenga de sí misma al compararse con el grupo, tú le tomas en serio.

Planifica tu taller

- ¿Cómo puedes asegurarte de que desde el primer encuentro tu equipo presta atención a cada participante y de que toma nota de sus anhelos, deseos, habilidades, miedos, etc.? ¿Cómo estructurarás las sesiones de seguimiento entre las personas artistas/facilitadoras y cada participante? ¿Se le asignará un “mentor/a” a cada participante? ¿Cómo y cuándo tendrá cada participante la oportunidad de hablar con las personas artistas y mentoras?

- Elabora una agenda planificada con las reuniones bilaterales, de modo que puedas anticipar el tiempo necesario para cada artista y puedas garantizar que cada participante tenga acceso a dichas sesiones.

- Planifica los “puntos muertos” con tu equipo ¿Qué puedes hacer si ves que un/a participante se está desconectando, perdiendo la motivación. ¿Puedes incitar al resto de participantes a colaborar de alguna manera para ayudar a las personas que se sienten perdidas o desmotivadas?

4. ¿Cómo integrar el tema de género en un taller de mediación artística?

Para finalizar, recopilamos los momentos en que un tema como el género puede integrarse en el proceso de un taller artístico. Recomendamos hacerlo desde el inicio del taller, invitando a quienes participan a reflexionar sobre el concepto de género a través de una amplia gama de actividades introductorias:

>> Para que conozcamos a qué se dedica cada persona: Existe una gran variedad de actividades introductorias y rompehielos pueden (re)orientarse hacia el concepto de género. Presentamos una de esas actividades (el triángulo) como ejemplo, pero lo más probable es que puedas adaptar tus actividades favoritas a ejercicios de calentamiento e introducción.

Actividad del triángulo: conocernos

Organiza grupos de 3 personas, entrega a cada grupo un papel A4 y un rotulador. Invita a las personas participantes a dibujar un triángulo en la hoja y a que en cada ángulo escriban el nombre de los 3 miembros del equipo. A lo largo de los lados, han de tratar de encontrar algo que las dos personas conectadas por ese lado compartan, pero que no compartan con la tercera persona. Esto puede ser un elemento demográfico, relacionado con pasatiempos, vida familiar, etc. Proceder de la misma manera con los tres lados y en el medio se escribe algo que las tres personas compartan.

Si quienes participan se sienten preparados/as para el desafío, invitarles a pensar en elementos que de alguna manera estén conectados con el mundo del arte (refiriéndose a géneros, obras de arte y artistas) o al concepto de género (refiriéndose, por ejemplo, a autores/as, modelos a seguir, miembros de la familia, etc.)

>> **Presentación de conceptos:** comprueba si existe un vocabulario común sobre conceptos relacionados con el género. Puedes usar las “TARJETAS POWER” que hemos elaborado en este proyecto (<https://www.ucm.es/power/intellectual-outputs-ios>) para explorar estos conceptos de una manera lúdica.

>> **Proponer sesiones de debate periódicas** (p. ej., al final de cada día) para abordar nuevas cuestiones relativas al género que puedan haber surgido.

>> **Basar la creación artística en una cuestión de género que sea importante para las personas participantes.** Tal como leerás un poco más adelante, uno de los primeros pasos que proponemos para ayudar a la identificación del “tema” de la obra de arte es responder a algunas preguntas. Describiremos este paso en “camino real / camino imaginario”. En el método original propuesto por Werner Moron, estas preguntas se refieren a todos los aspectos de la vida. Para ayudar a abordar temas relacionados con el género, propón preguntas que guíen a las personas participantes a reflexionar sobre cuáles son sus propias dudas y preguntas relacionadas con el género.

Abordar explícitamente el reto de cómo crear un **proceso inclusivo** que sea respetuoso con todas las identidades (de género). Esta última idea en realidad merece un apartado completo, así que ahí va.

4. ESTABLECER PAUTAS PARA UN ESPACIO SEGURO Y CREATIVO

©Elan Interculturel

La creación conjunta de pautas para el taller es muy importante porque es el primer paso en la escucha de las necesidades de las personas y del grupo. De esta manera, se garantiza que se adoptan normas que todo el grupo puede asumir. En definitiva, es una forma de empoderar al grupo. De hecho, estas directrices pueden evitar malentendidos y tensiones o, en su defecto, ayudar a solventarlos. Las cuestiones de género (al igual que cualquier otro tema relacionado con nuestra identidad personal y social) es capaz de generar emociones fuertes, especialmente si se sostienen posturas diferentes —y es de esperar que en un grupo intercultural esto ocurra! Por todo ello, resulta primordial acotar estos intercambios.

Nuestra forma de conseguir este objetivo —al principio, al menos— es evitar el debate en torno a ideas para, en cambio, intercambiar experiencias personales que ayuden a sensibilizar la experiencia grupal y así convertirla en algo agradable. Nuestra concepción sobre un espacio seguro es doble: por un lado, un ambiente en el que la vulnerabilidad es bienvenida y valorada, al mismo tiempo que cada persona es capaz de cuidarse a sí misma.

Aquí se puede apreciar una actividad para descubrir colectivamente las necesidades que coexisten en el grupo:

1. Nombre de la actividad	<i>Fijando las pautas para un espacio de aprendizaje valiente y transformador</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<p>Como facilitador, aprenderás a establecer las bases para una buena colaboración que favorezca la confianza, la expresión libre y, en general, una interacción respetuosa. Otro objetivo específico es aprender a crear un espacio inclusivo que promueva la diversidad y no discrimine (ni siquiera de forma no intencionada) a miembros del grupo minorizados (grupos sociales que, en su conjunto, disponen de menos poder que otros, independientemente de que sean inferiores o superiores en número).</p> <p>Los participantes serán conscientes de sus propias necesidades y de las demás para que sean capaces de colaborar como grupo.</p>
¿Qué duración tiene?	30 minutos
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Papel continuo - Rotuladores - Post-its o papel y bolígrafo para cada persona
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>A modo de preparación, escribe el nombre de la actividad en un trozo de papel continuo</p> <p>Si quieres llegar a unos acuerdos de seguridad que sean artísticos, puedes recurrir a papeles de colores cortados de formas distintas para sustituir los post-its habituales. Deja que vuestra creatividad hable por sí misma.</p> <p>1. Invita a los participantes a que piensen sobre esta pregunta de forma individual: “¿Qué necesito para sentirme seguro/a en este grupo?” para que luego puedan contestarla escribiendo en su post-it. “Pasaréis cinco días juntos en este espacio, realizando actividades y juegos de forma conjunta, así que imaginad las discusiones, debates y testimonios que se pueden llegar a compartir”. Proporciona ejemplos si hace falta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para sentir seguridad, necesito tener siempre el móvil a mano. - Anonimato: lo que ocurre aquí, se queda aquí. - Me gustaría que todas las personas podamos hablar el mismo tiempo (discutir cómo) - El derecho a no participar si así lo deseo - El derecho a cometer errores - Necesito que se dirijan a mí con el pronombre correcto - Las desigualdades sociales que experimento son hechos, no opiniones. No deseo que se debatan (en este caso, es responsabilidad de quien facilita la sesión el informar al grupo, y no de la persona en cuestión)

¿Cómo se desarrolla la actividad?

2. Después de cinco minutos, retomad la reunión grupal e invita a que, una tras otra, cada persona lea una frase (distinta de aquellas ya expresadas). Si resultan muy abstractas o generales, se puede preguntar para que den más detalles. Quien facilita debe preguntar al grupo en su conjunto si está de acuerdo con cada una de estas propuestas y acordar formas concretas de ejercitarlas. Por ejemplo, si alguien escribe “tratar a cada persona de forma respetuosa”, se puede concretar mejor con preguntas como “¿qué significa respeto para ti? ¿Cómo deberíamos actuar para que nos sintamos respetados?”. Algunas sugerencias pueden provocar desacuerdos: negociad grupalmente y recuerda al grupo que es un espacio pedagógico en el que se permiten errores, siempre y cuando cada participante esté en disposición de cuestionarse, aprender y respetar a los demás.

3. Invita a los participantes a comprobar la lista y añadir más palabras si fuese necesario. A continuación, explica que estos acuerdos contienen nuestras necesidades individuales y que durante todo el taller somos responsables de nuestra propia seguridad y la de los demás. La lista completa estará visible durante todo el día para recordarnos las reglas comunes para nuestra seguridad. Si una nueva necesidad surgiese en el transcurso de las actividades, se añadirá a la lista.

¿Cómo se desarrolla la actividad?	4. Opcional: Podéis consensuar una señal común para llamar la atención sobre algo importante para el grupo: una señal de proyección si estáis tratando temas que son muy sensible para ti, por ejemplo. En grupos con diferentes niveles de competencia lingüística, podéis sugerir un gesto para indicar que necesitáis que otra persona os traduzca, repita o parafrasee lo que acabáis de decir. ¡Haced lo posible por identificar las necesidades del grupo en la primera hora!
--	---

Consejos para facilitadores o para ir más allá	<p>Este ejercicio puede generar un buen nivel de seguridad en el grupo. No es necesario hacerlo pesado ni muy largo, pero sí es importante reconocer necesidades y límites. Puedes dejar claro desde el principio que vamos a trabajar con temas sensibles —las cuestiones de género están vinculadas a la vida personal, familiar, la intimidad y al sexualidad, y puede ocurrir que se compartan testimonios de discriminación y violencia. Escucha atentamente las necesidades de cada participante. Sin embargo, este no es un espacio terapéutico y cada persona es responsable de cuidarse a sí misma en la medida de lo posible.</p> <p>Finalmente, para asegurar un ambiente seguro y la autenticidad a la hora de expresarse, sugerimos que cada persona “habla por sí misma”. Esto quiere decir que evitamos grandes verdades y generalizaciones; al contrario, comenzamos las discusiones a partir de nuestras propias experiencias y evitamos dar consejo a los demás, así como cuestionar sus vivencias. Finalmente, para asegurar un ambiente seguro y la autenticidad a la hora de expresarse, sugerimos que cada persona “habla por sí misma”. Esto quiere decir que evitamos grandes verdades y generalizaciones; al contrario, comenzamos las discusiones a partir de nuestras propias experiencias y evitamos dar consejo a los demás, así como cuestionar sus vivencias.</p>
---	--

5. ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS

FEMZINE

El fanzine feminista o “femzine” es un tipo de publicación basada en la combinación de arte y activismo. Hunde sus raíces en la comunidad y borra las fronteras jerárquicas entre distintos tipos de conocimiento y disciplinas, por ejemplo, arte popular vs arte académico, etc. La historiografía sitúa su origen en movimientos de protesta como el punk, el situacionismo y el Dadaísmo, dado su actuar basado en DIY (do it yourself) e influencia de movimientos como el feminismo y los colectivos LGBTQI+.

“El fanzine ha servido, para muchas mujeres, como un espacio para la socialización y la construcción de identidad, para reafirmarse a sí mismas, para empoderarse y ser capaces de hablar sobre cuestiones difíciles... La materialización del activismo cultural feminista”, afirma la historiadora del arte y creadora de fanzines Andrea Galaxina. Uno de sus títulos es: “¡Puedo decir lo que yo quiera! ¡Puedo hacer lo que yo quiera! Una genealogía incompleta del fanzine hecho por mujeres”. Esta metodología es interesante no solo porque trabaja con mujeres sino también porque es capaz de empoderar a cualquier colectivo a través de la práctica artística.

El fanzine cuestiona la idea de “profesionalidad” en la actividad editorial creativa, ya que ejecuta proyectos con una estética “low-fi”, término acuñado por la artista y profesora Azucena Vieites. Esta vía de expresión es utilizada por grupos muy heterogéneos y les permite producir y documentar sus propias actuaciones.

El fanzine genera estrategias narrativas no convencionales, alejadas de los estereotipos de la representación normativa. Refleja cuestiones relevantes actuales, recurriendo a expresiones gráficas populares que buscan la responsabilidad social, el análisis crítico, la reflexión y el diálogo. El fanzine promueve el pensamiento colectivo, el empoderamiento y las situaciones capaces de activar el cambio personal y social a través de las herramientas de la práctica artística.

Ingredientes principales:

- Crear un fanzine con la técnica de stencil y el uso de las técnicas DIY (Do It Yourself) y DIWO (Do It With Others), que son baratas, simples y sencillas de aplicar.
- Producción no basada en métodos expertos. Indiferencia ante las ideas de genios.
- Interés en el proceso, no en los resultados. Todos los resultados son válidos.
- Apropiación y reconstrucción de imágenes e iconos de la cultura visual global.
- Búsqueda y expresión de ideas no estereotipadas, pero de acuerdo con mis deseos, contextos, situación y entorno.

Mentora del taller: María José Ollero.

Nació en Madrid, donde reside. Artista visual y profesora. Estudió Bellas Artes en la UCM. Trabaja con imágenes y micro acciones para indagar sobre los procesos de transformación, la intrusión de la autoridad en nuestros comportamientos y busca el compromiso social pensando alternativas críticas a los modelos establecidos.

Aquí se pueden encontrar actividades para introducir el Fanzine. Cada una de estas actividades permite a los participantes comprender la esencia de esta práctica artística así como afianzarse en la creación de su propia obra.

1. Nombre de la actividad	<i>Dibujando iconos</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Expresar las propias ideas a través de imágenes. - Combinar ideas para expresar un mensaje propio. - Utilizar técnicas de “Do it Yourself”, fáciles, rápidas y baratas.
¿Qué duración tiene?	3 horas
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Papel, lápices, rotuladores, lápices de colores u otros materiales para cualquier tipo de técnica de coloración en seco. - Papel de carbón, hojas transparentes. - Periódicos, revistas u otro tipo de publicaciones, ordenador, tablet, teléfono móvil, etc.. - Archivo iconográfico: colecciones de iconos libres de copyright obtenidas de internet, redes sociales, modelos, formas, etc., previamente compilado.
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>La apropiación de imágenes es una característica de la cultura “Do It Yourself”, de grupos históricamente marginados que toman imágenes de la cultura popular y las reformulan de acuerdo con sus propias ideas, intereses y deseos.</p> <p>La combinación de símbolos e imágenes fue una práctica utilizada por el movimiento surrealista para la creación de nuevos significados y para superar las normas establecidas. Recurrimos a estos procesos para expresar nuestras ideas y preocupaciones de forma gráfica con stencils, ya que es una técnica de reproducción de imágenes rápida, sencilla y barata.</p> <p>A continuación, las instrucciones que se pueden compartir con el grupo de participantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Escoge dos imágenes que te parezcan interesantes o atractivas, de entre las que encuentres en el archivo iconográfico. 2. Elabora una composición con las dos imágenes sin pensar en ningún significado previo, ni sin prever un plan futuro, solo experimentando con ellas de forma inconsciente. 3. Ahora dibuja el trazo de los contornos de las dos imágenes que has seleccionado. Puedes hacerlo con papel de carbón o transparente. <p>Nuestra intención es trabajar con la esencia de la imagen para transformarla en un símbolo. La idea es aproximarnos a una forma muy simplificada, a una imagen más universal que puede ser entendida por mucha gente: ir de la imagen particular al concepto que la sustenta. Para ello, todos los detalles deben ser eliminados para conservar únicamente los elementos esenciales. Por ejemplo, en el icono de una persona, la cabeza se representa con un círculo, y los brazos, piernas y tronco, con formas simplificadas a modo de líneas.</p>

Consejos para la facilitación o para ir más allá

Se pueden enseñar imágenes y ejemplos de obras, colectivos y artistas que trabajan con stencils. Crea una colección de iconos antes del taller: puede incluir el icono de una mujer, un hombre, un niño, un animal, una planta, un edificio, un coche, un teléfono móvil, fuego, etc.

Si alguien sufre un bloqueo, insistir en que no nos preocupa el resultado y que se trata solo de experimentar para ver qué ocurre. (En la imagen, stencil del colectivo artístico “Un mundo feliz”).

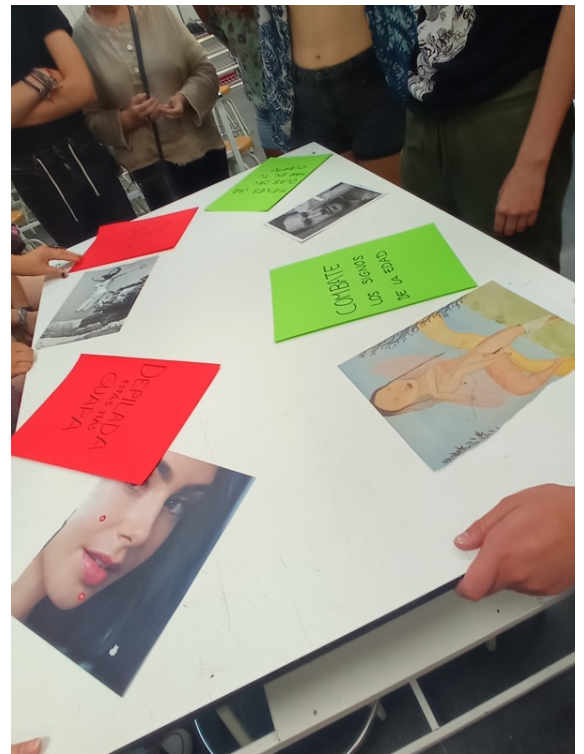
2. Nombre de la actividad	<i>Performance. Activar un verbo.</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizar el cuerpo, espacio y tiempo como forma de expresión. - Familiarizarse con el género de la performance. - Generar performances a partir de una acción.
¿Qué duración tiene?	2,5 horas
¿Qué material hace falta?	- Dispositivo para tomar fotografías.
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Puntualiza que cualquier resultado es válido y que todo error es interesante. Las acciones pueden representar cualquier cosa que desees expresar y no necesitan explicar nada. No son explicativas: sólo realiza una pequeña acción que muestre algo. Se pueden utilizar palabras, sonidos, música, objetos, etc.</p> <p>Posibles instrucciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invita al grupo a compartir su recuerdo de una situación de desigualdad de género y a escribir una historia corta sobre ello (pueden recurrir a las historias resultado de la actividad Camino real/ Camino imaginario). Formula preguntas de apoyo tales como “¿qué evento te ha dejado huella? ¿Qué te ocurrió? ¿Cómo te sentiste?”. 2. Ahora indica al grupo que imagine una situación que contrarreste la situación real que experimentaron, una situación que sea liberadora. Pueden recurrir a la imaginación (Camino imaginario). Pregunta cómo les gustaría que la situación se hubiese desarrollado. 3. Después de redactar un relato corto del camino imaginario, solicita al grupo que piensen en un verbo relacionado con el evento que han narrado. Por ejemplo: medir, cuidar, tocar, cubrir/descubrir, ignorar, etc. 4. Forma grupos de tres o cuatro personas para que compartan sus historias y verbos. Luego pide que escojan un único verbo. En base a este verbo, deben imaginar y escribir una acción corta, incluyendo instrucciones precisas sobre cómo se debe realizar: identificar la acción, dónde, cuánto tiempo o qué objetos se necesitarán, por ejemplo. 5. Cada grupo debe representar una acción en un espacio corto de tiempo, uno o dos minutos, no tiene por qué ser largo. Solicita a los grupos que hagan fotos de sus acciones. Finalmente, cada grupo debe escoger una foto de su propia performance.
Consejos para la facilitación o para ir más allá	Apoyar a los participantes e insistir en la validez de cualquier resultado para evitar posibles bloqueos durante el desarrollo de la actividad.

©UCM

©UCM

©UCM

3. Nombre de la actividad	<p>Artistas invitadas: “colektivof”: Eva Garrido y Yera Moreno</p> <p>Creemos firmemente en la importancia de compartir nuestro trabajo y reconocer influencias, así que decidimos invitar a artistas de referencia para nosotras.</p>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocer la masculinización del género creativo en la historia del arte. - Desafiar esta idea con ironía, humor e imágenes.
¿Qué duración tiene?	2,5 horas
¿Qué material hace falta?	- Dispositivo para tomar fotografías.
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Instrucciones que se pueden compartir con el grupo de participantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Busca fotos, vídeos o documentación sobre artistas que se asocian con la genialidad: Picasso, Dalí, Duchamp, Beuys, etc. 2. Escoge a un artista que conozcas y crea un manifiesto artístico que permita ironizar en torno a la masculinización del genio creativo. Por ejemplo: “no importa el rastro que deje, siempre es arte”. 3. Imagina cómo es este genio y representa las poses que podría adoptar. 4. Toma tres fotos de esta acción.
Consejos para la facilitación o para ir más allá	<p>Comprender el manifiesto artístico como un conjunto de reglas y prescripciones que describen tu posición artística. Invitar al grupo a pensar en las actitudes y poses que caracterizaban a estos artistas.</p> <p>(En la imagen, detalle de una obra del colectivo artístico “colektivof”).</p>

©UCM

©UCM

©UCM

4. Nombre de la actividad	<i>Artista invitada: Azucena Vieites.</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Expresar ideas en torno al género a través de imágenes y técnicas de “Do It Yourself”. - Apropiarnos y reelaborar imágenes de acuerdo con nuestros intereses.
¿Qué duración tiene?	2,5 horas
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Papel y cartón de diferentes tamaños, colores, texturas, etc. - Rotuladores, lápices de colores, etc. - Papel de carbón, hojas transparentes. - Periódicos, revistas, publicaciones varias, etc. - Cutter, tijeras y pegamento.
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Experimentar con imágenes, combinarlas antes de decidir un resultado. Cualquier combinación puede transmitir un significado. Sugerencia de instrucciones para compartir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Busca imágenes y palabras que resulten sugestivas en torno al género. 2. Recorta aquellas que te parezcan más interesantes. 3. Combina los elementos escogidos de forma distinta. No cierres posibilidades, toma tu tiempo. 4. Cuando tengas un resultado, pégalo en la pared, junto con el del resto de participantes, para construir un mural.
Consejos para la facilitación o para ir más allá	No ilustrar una idea preconcebida, esto sería el proceso contrario. Estamos intentando descubrir significados que no conocíamos previamente a través de la confrontación entre imágenes.

5. Nombre de la actividad	<i>Stencils e iconos.</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Expresar ideas y descubrir significados desconocidos a través de la combinación de dos imágenes. - Comprender qué es un icono y crear uno. - Familiarizarse con la técnica del stencil: diseñar y producir un stencil.
¿Qué duración tiene?	2,5 horas
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Papel de 100 o 120 gr - Papel y cartón de diferentes tamaños, colores, texturas, etc. - Papel de carbón, hojas transparentes. - Periódicos, revistas, publicaciones, etc. - Cutter y tijeras. - Sprays (a base de agua)
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Instrucciones para compartir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Escribe cinco o seis palabras relacionadas con el concepto que dibujaste en las historias “Camino Real” y “Camino Imaginario”. 2. Escoge dos ideas, conceptos, símbolos, etc. de aquellos que se han sugerido para ser combinados. Por ejemplo: Tierra/naturaleza, mujer/fuego, etc. 3. Dibuja tus dos iconos en papel grueso, buscando una composición interesante. Abre el archivo enviado por la facilitación y elige dos iconos que encontrarás en él o busca en redes sociales, revistas, publicaciones, etc. Puedes calcarlos en papel de carbón o transparente. 4. Recorta la forma resultante con un cutter apoyándola sobre una superficie dura. 5. Coloca el stencil sobre el papel que prefieras y rocíalo con spray de color para imprimir la nueva imagen.
Consejos para la facilitación o para ir más allá	Previamente a la actividad, compilar un archivo de iconos. Explicar que los iconos son dibujos simplificados que carecen de detalles y, en cambio, solo muestran las propiedades características que los identifican. Cada persona puede decidir entre calcar los iconos o crearlos, si lo prefiere.

©UCM

©UCM

6. Nombre de la actividad	<i>Edición propia y compartir</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	Adoptar decisiones en cuanto estilo y forma para la edición colectiva de un fanzine.
¿Qué duración tiene?	2,5 horas
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Los materiales generados en las tres sesiones previas: dibujos, collages, fotografías y stencils. - Imágenes fotocopiadas de los trabajos que se recortarán, compondrán y pegarán para formar las páginas del fanzine. - Papel y cartón de diferentes tamaños, colores, texturas, etc. - Cutter, tijeras, pegamento.
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Es muy importante que el trabajo de cada participante resulte incluido en el fanzine. Otro criterio es crear una composición de acuerdo con gustos y preferencias personales, además de la intuición. El objetivo no es una edición profesional sino inventar y descubrir a través de la experimentación.</p> <p>Posibles instrucciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecciona los materiales (dibujos, collages, stencils, etc.) que deseas incluir en el fanzine y haz una foto de cada uno de ellos. 2. Fotocopia las imágenes seleccionadas y experimenta con composiciones diferentes colocando los materiales de formas distintas. Escoge el color del fondo, la fuente, el diálogo entre las imágenes y los textos, el tamaño y tipo de papel. 3. Recorta las imágenes y pégalas en el papel escogido para realizar la composición de las imágenes previamente fotocopiadas. 4. Ahora que el fanzine es una realidad, se puede escanear (incluso con el teléfono móvil) para promocionarlo en línea. También se puede imprimir.
Consejos para la facilitación o para ir más allá	<p>Se pueden recoger las fotos de los materiales seleccionados para el fanzine en un archivo digital para imprimir posteriormente.</p> <p>Se puede sugerir la opción de montar una exhibición con todos los materiales producidos a lo largo del taller.</p>

©UCM

©UCM

CAPAS DE PAPEL

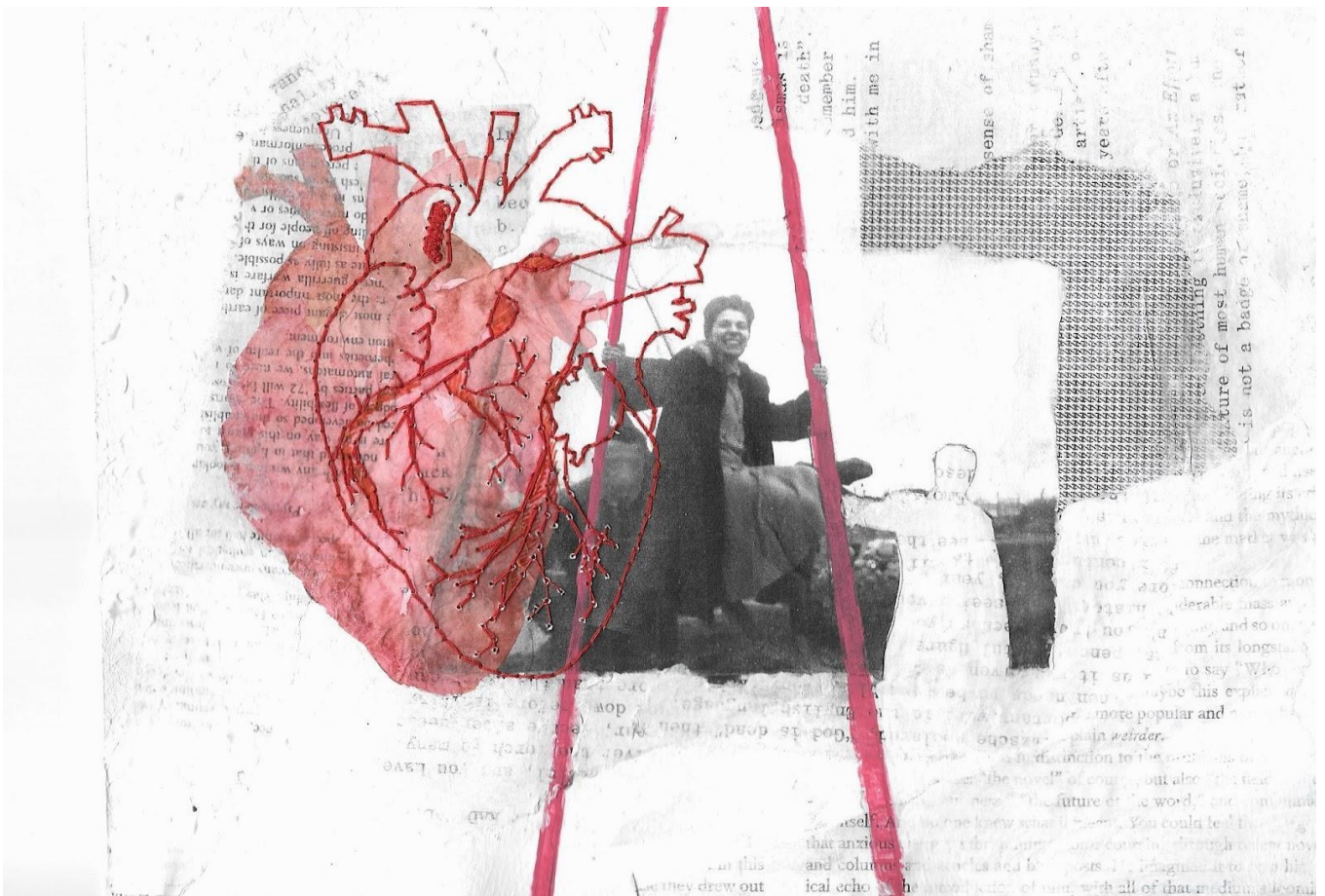
Desde principios del siglo XX, los artistas de las vanguardias exploraron diferentes técnicas, entre ellas el collage: mediante la superposición de papeles, fotografías, recortes de revistas y palabras, mezclaban piezas de puzzles intentando dar un nuevo significado al mundo.

El collage es quizá la técnica artística más accesible porque no requiere una formación artística compleja, sino creatividad y una mirada libre. El collage va más allá de cortar y pegar: es una forma de dar sentido al propio mundo, a los pensamientos y a las emociones, contemplando tanto las percepciones sensoriales (es decir, todo lo que está fuera de nosotros) como nuestra interioridad, hecha de pensamientos y recuerdos.

El taller de Capas de papel plantea tres momentos del proceso creativo:

- la percepción del propio cuerpo y la libertad del dibujo casual.
- la composición de imágenes y palabras (pensamiento - memoria).
- la unión de estas dos partes con pegamento o con bordado.

El objetivo del taller es poder realizar el propio autorretrato, experimentando con diferentes técnicas. Las actividades, si se hacen una tras otra como pasos a lo largo de un proceso, pueden ayudarte en la comprensión final. Realízalas en el orden en que se proponen. Para el último paso se recomienda elegir el tema a partir de una fotografía antigua de la época; puedes recortarla y editarla como quieras.

Mentora del taller: Carlotta Camarda

Carlotta Camarda nació en Brescia, Italia, en 1993, estudió en la Academia de Bellas Artes de Bolonia y empezó a hacer collages desde muy joven. La creación de sus obras surge de forma espontánea, a partir de fotografías familiares y tarjetas postales que Carlotta compra en mercadillos, recopilando historias de personas que nunca ha conocido. Mediante la técnica de la costura, combina el pasado y el presente, contando nuevas historias, nuevos recuerdos y nuevos personajes.

Actividades clave:

- Frottage
- Tres juegos para hacer retratos
- Collage abstracto al estilo de Kurt Schwitters
- Lemas de collage al estilo de Ketty La Rocca
- Bordado de papel

Aquí puedes encontrar las actividades relacionadas con los principios activos de “Capas de papel – Collage de autorretratos creativos”. Cada una de estas actividades permite a los participantes comprender la esencia de esta práctica artística y capacitarlos para crear su propia obra de arte.

1. Nombre de la actividad	<i>Frottage - La Piel del Mundo</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none">- Encontrar nuevas texturas para componer tu collage- Superar el miedo a la hoja en blanco escuchando tu cuerpo- Crear un collage abstracto
¿Qué duración tiene?	1 hora 30 min / 2 horas
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none">- 1 hoja de papel de 80 g tamaño DIN A4- 1 hoja de papel muy fino (20 o 40 g) de un color a elegir- 1 hoja transparente (PVC)- lápices de colores o ceras- rotuladores permanentes- cinta adhesiva- tijeras- pegamento de barra
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>¿Qué es el Frottage?</p> <p>Es una técnica de dibujo que se basa en frotar un lápiz sobre una hoja de papel colocada directamente sobre un objeto más bien plano, pero no completamente liso, como una moneda. El dibujo resultante será una reproducción de la superficie.</p> <p>Comparte con tus participantes las siguientes instrucciones:</p>

¿Cómo se desarrolla la actividad?

1. Coge un papel de tamaño DIN A4 de 80 gramos: esta hoja será tu “fondo”. Elige un lápiz o pintura del color que prefieras. Elige una superficie con relieve y prueba la técnica del frottage: lo que tienes que hacer es colocar el papel sobre la superficie que has elegido y colorear toda la pieza. Lo que aparecerá es la textura de la superficie que hay debajo (ten cuidado de no hacerlo demasiado fuerte ni rápido: ¡el papel podría romperse!).
2. Ahora coge una hoja de papel fino (siempre una hoja DIN A4, blanca o de color). Elige otra superficie y otro color, y vuelve a reproducir la técnica. Puedes utilizar papel de seda, pero recuerda que es muy frágil.
3. Para crear una composición más dinámica, rompe esta hoja en dos partes, sin ser demasiado preciso. A continuación, vuelve a dividirla en dos partes, ya sea rasgando o utilizando unas tijeras, lo que dará como resultado 4 partes de diferentes tamaños de la misma hoja.
4. Por último, coge una hoja transparente y corta dos partes pequeñas que no sean demasiado grandes (por ejemplo, 10 x 10 cm). A diferencia de las otras dos hojas, puedes elegir dos superficies para calcar y copiar con el rotulador permanente. Pueden ser PALABRAS, DIBUJOS, TEXTURAS, etc.
5. Ahora puedes componer tu collage siguiendo estas reglas:
Coge la hoja de 80 gramos y utilízala como “fondo”.
Coge los trocitos de papel de seda y experimenta, poniéndolos en fila, o superpuestos, o colocándolos en las esquinas de la hoja. Ten cuidado al pegar estos trozos porque tienden a romperse con facilidad.
Utiliza cinta adhesiva o cinta de carrocero, pega los dos trozos de PVC.

**Consejos para la facilitación
o para ir más allá**

Antes de realizar esta actividad, se sugiere hacer dos ejercicios, para explorar y mirar su piel y las “superficies del mundo” con una mirada diferente:

Ejercicio 1

Al igual que los artistas Giuseppe Penone en su obra “Unwinding” de 1970 o Ana Mendieta en su serie fotográfica “Glass on body” de 1972, coge una diapositiva o un recorte de papel transparente y colócalo sobre una parte de tu cuerpo. Observa y estudia la textura de tu piel, las imperfecciones y el color e intenta describir las sensaciones táctiles que sientes.

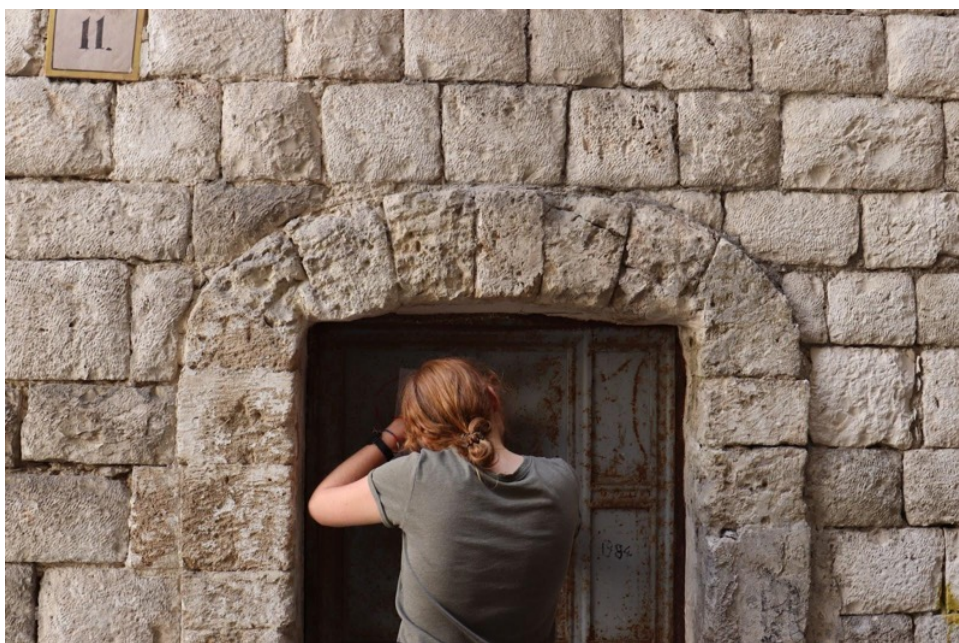
Ejercicio 2

El segundo ejercicio te ayudará a estimular tus sentidos: necesitarás un lápiz, un papel y 10 minutos.

Siéntate y responde a estas preguntas.

- escribe 3 cosas que no hayas notado al llegar.
- describe lo que tienes delante.
- no te des la vuelta e intenta describir con detalle lo que hay detrás de ti utilizando tu memoria.
- elige dos colores que te gusten.
- escribe el olor más fuerte que percibes.
- enumera 3 sonidos o ruidos.
- elige una superficie y describe las sensaciones que sientes, sin tocarla.

Cuando respondas a estas preguntas, conocerás mejor el lugar en el que te encuentras.

©MOH

2. Nombre de la actividad	<i>Tres juegos para hacer RETRATOS</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un retrato apoyándote en tu instinto y en tus 5 sentidos - Liberar el dibujo de las expectativas de un resultado - Realizar retratos y autorretratos basándote en el instinto
¿Qué duración tiene?	10 minutos para cada ejercicio (30 minutos en total)
¿Qué material hace falta?	<p>Ejercicio 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papel blanco (A5) - Rotulador - Espejo (o la cámara frontal de un smartphone) <p>Ejercicio 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos hojas de papel de calco tamaño A5 - Bolígrafo de dos colores <p>Ejercicio 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cartulina negra - Lápiz blanco
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Ejercicio 1 “Autorretrato sin mirar”</p> <p>El ejercicio consiste en hacer tu propio autorretrato, mirándote al espejo. Sólo tienes que seguir dos reglas:</p>

<p>¿Cómo se desarrolla la actividad?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No mirar nunca el papel (mantener los ojos fijos en el espejo). 2. Intentar no levantar el bolígrafo del papel. <p>Ejercicio 2 “Retrato sin mirar” (hacerlo en parejas) El ejercicio consiste en representar a la persona sentada enfrente de ti. Tienes que seguir las mismas dos reglas que antes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No mirar nunca el papel (mantener la mirada fija en la otra cara). 2. Intentar no levantar el bolígrafo del papel. <p>La pareja hace los dos retratos simultáneamente. → ¡al final puedes incluso superponer las dos hojas y observar el resultado en conjunto!</p> <p>Ejercicio 3 “Autorretrato en la oscuridad”</p> <p>El ejercicio consiste en crear tu autorretrato manteniendo los ojos cerrados. Para dibujar de la mejor manera posible, tócate la cara mientras dibujas con la otra mano.</p>
<p>Consejos para la facilitación o para ir más allá</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Para saber cuándo se acaba el tiempo, utiliza un temporizador. - Para el ejercicio 3, usar cartulina negra es opcional. El papel negro es sugerente porque es como el espacio oscuro, el espacio interior, que vemos cuando permanecemos con los ojos cerrados.

©MOH

3. Nombre de la actividad	<i>Collage abstracto al estilo de Kurt Schwitters</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Componer una imagen abstracta con los materiales existentes. - Liberarse de la necesidad de encontrar un significado a toda costa. - Ejercitarse en la reutilización del papel (trozos de papel usado, periódicos, billetes de autobús, carteles, etc.).
¿Qué duración tiene?	2 horas
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Una tarjeta de tamaño postal (10cmx15cm) - Periódicos y revistas - Papel de color (un solo color liso) - Billetes de tren, de autobús, tickets, folletos, etc. - Tijeras - Cuchillo - Regla - Pegamento
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Da las siguientes instrucciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La cartulina será la base sobre la que compondrás tu collage abstracto.

<p>¿Cómo se desarrolla la actividad?</p>	<p>2. Para componer tu collage, elige diferentes papeles cortándolos o rasgándolos en cuadrados o rectángulos, ayudándote también de la regla (¡no se permiten otras figuras geométricas!). Llena toda la hoja de fondo.</p> <p>3. No olvides estas reglas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No puedes usar recortes ni siluetas (puedes colocar una sola figura, pero únicamente si está dentro de una pieza rectangular). - No puedes modificar el papel con pintura. - Puedes utilizar un máximo de tres trozos de periódico o tarjetas (tarjetas que tengan algo escrito), ¡sin importar lo que esté escrito en ellas! No importa el significado de las palabras: tienes que pensar que son sólo marcas gráficas. <p>4. ¡No tengas prisa en pegar! Antes de pegar las piezas individuales, ¡asegúrate de que la composición está terminada!</p> <p>5. No intentes buscar un significado a toda costa: inspírate en los colores y la textura del papel.</p>
---	---

<p>Consejos para la facilitación o para ir más allá</p>	<p>A menudo sucede que las personas participantes desean, sobre todo, encontrar un significado a las obras creadas. El instinto y el azar en el collage son elementos muy importantes. Buscar un significado a toda costa puede lastrar y asfixiar la obra. Al crear una imagen abstracta con sólo elementos rectangulares, lo más importante es la elección de los colores y las marcas gráficas que ya existen en el papel elegido.</p> <p>Kurt Schwitters fue un exponente del movimiento dadaísta, aunque nunca formó parte de él como miembro activo del grupo, prefiriendo trabajar en solitario. Schwitters comenzó a hacer collage tras participar en la Primera Guerra Mundial. Empezó a coleccionar objetos de todo tipo: billetes usados, periódicos viejos, trozos de cuerda deshilachada, objetos que rescataba de las calles de Hannover, su ciudad natal.</p> <p>Schwitters solía montar collages con todo lo que encontraba, todo lo que estaba roto y ya no era funcional, para dar a las cosas una nueva vida, un nuevo significado.</p>
--	--

4. Nombre de la actividad	<i>Collages-slogan - Ketty La Rocca</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	Componer un trabajo conciso e impactante con pocos elementos y palabras.
¿Qué duración tiene?	2 horas
¿Qué material hace falta?	-- Una tarjeta del tamaño de una postal (10cmx15cm), blanca o negra. - Revistas, periódicos, imágenes, fotografías, etc. - Pegamento. - Tijeras.
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Comparte las siguientes instrucciones con el grupo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recorta algunas imágenes y palabras que te llamen especialmente la atención de revistas, periódicos, libros, etc. 2. Elige un fondo blanco o negro 3. Inspírate en las imágenes sin forzarte a encontrar un significado inmediato. Haz varios intentos y trata de componer las imágenes, siguiendo algunas reglas sencillas: <ul style="list-style-type: none"> - Elige un máximo de 2 Temas. - Elige sólo 5 elementos que sientas como fuera de lugar (que no estén relacionados con los dos temas. - Intenta superponer un elemento sobre una parte del cuerpo. - Intenta recortar una parte del cuerpo o un detalle sin sustituirlo. - Yuxtapón dos elementos que en realidad pertenezcan a entornos diferentes para crear contraste. - Utiliza un máximo de 2 frases o sólo 5 palabras. - Juega con la letra utilizando el diseño o la escritura de las letras sin centrarte en el significado. - Pon al lado palabras contradictorias o que pertenezcan a categorías diferentes. - No manipules las imágenes con lápices, rotuladores o pintura. 4. Cuando hayas elegido los temas, los elementos y las letras, recórtalos con precisión, pero antes de pegarlos haz varias pruebas para ver cómo cambia el resultado al mezclar los elementos 5. Pega todo en tu tarjeta
Consejos para la facilitación o para ir más allá	A veces es difícil que los participantes sigan las reglas, pero asegúrate de que las cumplan para esta actividad.

Consejos para la facilitación o para ir más allá

Ketty La Rocca

A principios de los años 60, en Florencia, en un clima de gran vitalidad y efervescencia cultural, comenzó a colaborar con el colectivo Gruppo 70, centrado en la poesía visual, una de las expresiones verbales-visuales de la neovanguardia italiana. Desde 1964, Ketty La Rocca compone collages recortando imágenes fotográficas y escritas de periódicos y revistas y pegándolas en hojas de papel blancas o negras. Sus collages se organizan como eslóganes publicitarios que enlazan palabras e imágenes y en los que el énfasis en la condición femenina emerge inmediatamente.

©MOH

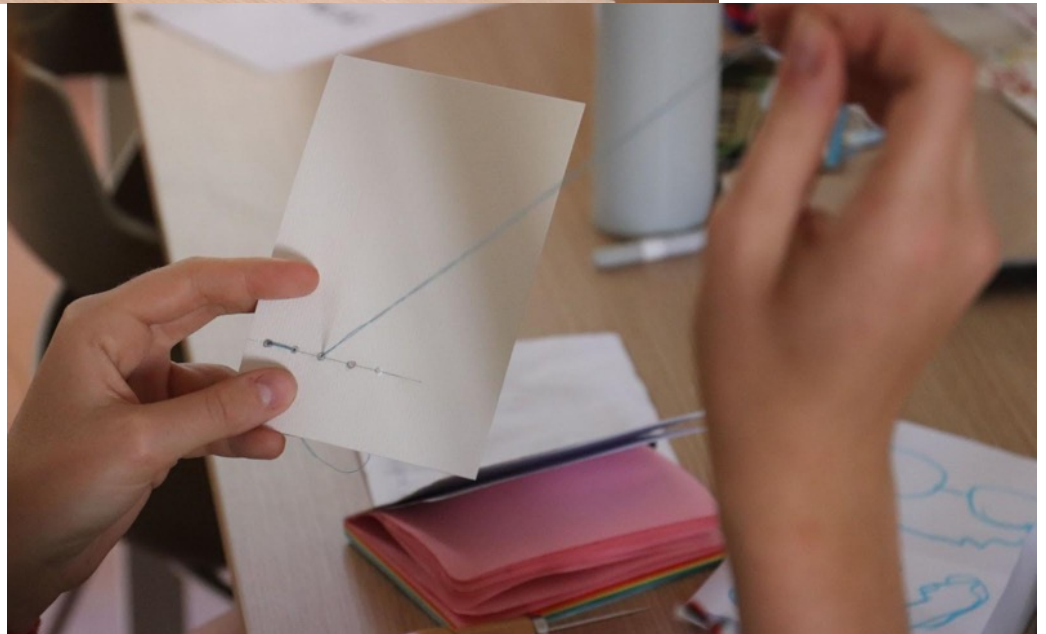
©MOH

5. Nombre de la actividad	<i>Bordado en papel</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Aprender algunas técnicas de bordado en papel. - Componer collage utilizando aguja e hilo y no sólo pegamento. - Encontrar varias alternativas para resolver un problema.
¿Qué duración tiene?	1 hora (variable).
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - cartón grueso (mínimo 120g) - lápiz - goma de borrar - aguja - hilo de algodón fino - punzón - cinta de carroceros
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Comparte las siguientes instrucciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuja una línea a lápiz en tu papel. 2. Coloca una cartulina gruesa o un tablero de plástico debajo de tu papel para proteger la superficie de abajo. 3. Utiliza el punzón para hacer puntos del mismo tamaño y a la misma distancia unos de otros. 4. Cuando hayas terminado, borra ligeramente el diseño. 5. Coge el hilo, introdúcelo en la aguja y deslízalo hasta la mitad de su longitud. Haz un nudo, dejando un poco de hilo (puedes pegar esta parte en el reverso del papel para que el hilo no se deslice). 6. Utiliza uno de los tres puntos básicos que se presentan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Punto PASO ATRÁS Este punto consiste en dar siempre un paso atrás y dos adelante. Prueba primero haciendo una larga fila de puntadas todas a la misma distancia unas de otras. <ol style="list-style-type: none"> 1. Enhebra la aguja con un hilo y haz el nudo inicial. 2. De abajo a arriba: empieza pasando la aguja por el segundo agujero de la fila (recuerda parar el nudo con cinta de carroceros). De arriba a abajo: sácala por el primer agujero.

<p>¿Cómo se desarrolla la actividad?</p>	<p>3. De abajo a arriba: permaneciendo en el reverso del papel, pasa la aguja por el tercer agujero. De arriba a abajo: pasa la aguja por el segundo agujero.</p> <p>4. A continuación, continúa: del segundo agujero al cuarto, luego del cuarto al tercero. Del tercero al quinto, del quinto al cuarto, y así sucesivamente.</p> <p>Punto de HIERBA</p> <p>Este punto se refleja en el Paso Atrás: dos pasos adelante y un paso atrás. Intenta primero hacer una larga hilera de puntadas a la misma distancia unas de otras, empezando de izquierda a derecha.</p> <p>1. De abajo a arriba: introduce la aguja en el primer orificio.</p> <p>2. De arriba a abajo: introduce la aguja en el tercer orificio. Antes de tirar del hilo con fuerza, haz el siguiente paso.</p> <p>3. De abajo a arriba: deja salir la aguja en el segundo agujero, pero ten cuidado de pasar la aguja por encima del hilo. Tira del hilo con suavidad.</p> <p>4. De arriba a abajo: pasando por encima de la puntada que acabas de hacer, introduce la aguja en el cuarto agujero.</p> <p>5. Desde el cuarto orificio, tendrás que introducir la aguja, de abajo a arriba, en el tercer orificio, luego en el quinto, luego del quinto al cuarto, y así sucesivamente.</p> <p>Nudo FRANCÉS</p> <p>1. Pasa el hilo por la aguja y haz el nudo inicial.</p> <p>2. De abajo a arriba: enhebra la aguja y asegura el hilo en el reverso del papel con cinta de carroceros</p> <p>3. Pasa todo el hilo y, a continuación, con el pulgar izquierdo sujeta el hilo cerca de la puntada.</p> <p>4. Enrolla el hilo alrededor de la punta de la aguja y luego pásalo por el mismo orificio de entrada: no tires demasiado rápido, pasa el hilo creando un nudo.</p>
<p>Consejos para la facilitación o para ir más allá</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No tires demasiado del hilo, el papel puede romperse entre los agujeros. - Si el papel se rompe, la cinta adhesiva es muy útil: pegándola en el reverso del papel podrás reparar suavemente el desgarro.

©MOH

©MOH

©MOH

GUIONES PERFORMATIVOS

El objetivo del taller es tomar conciencia de cómo se orquestan y representan los roles y comportamientos de género. Las normas de género son poderosos guiones sociales que tienen un importante impacto en cómo nos comportamos en nuestra vida cotidiana. Parece que con nuestros cuerpos a menudo reproducimos las normas de género al comportarnos según ciertas reglas sociales, ya que interiorizamos la mirada del otro. La teórica Sara Ahmed escribe que el poder funciona como una forma de direccionalidad, y a medida que se toma conciencia de cómo está organizado el mundo social, las normas aparecen como algo palpable. [1]

En el taller pensaremos en las normas como una especie de guión performativo según el cual se dirigen nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana representamos esos guiones normativos, que se hacen visibles a través de nuestros cuerpos, gestos, lenguaje y emociones. Podemos entender el guión como un producto de las convenciones sociales, pero también podemos imaginar que el guión se transforma en una nueva forma que desafía las normas sociales y propone un tipo de comportamiento diferente. Un guión no es fijo, puede cambiarse y realizarse de forma diferente. Utilizaremos la metáfora del guión para reflexionar sobre los roles que desempeñamos en nuestra vida cotidiana y los comportamientos que están relacionados con ellos. En el taller te familiarizarás con el arte performativo y el pensamiento conceptual como forma de hacer arte con un mensaje social más amplio. Crearás ideas para acciones performativas que puedan tener lugar en el espacio público. Escribirás esas ideas en forma de guiones performativos. Los guiones performativos pueden existir en forma de carteles textuales impresos que pueden instalarse en diferentes espacios, y pueden representarse en directo.

El propósito del taller es desarrollar el pensamiento conceptual como método de producción de obras de arte, los ingredientes principales de nuestras obras de arte no son materiales sino ideas y conceptos. Las actividades del taller se centran en adquirir experiencia, aprender cómo se pueden incorporar las historias personales a la creación de arte y, lo que es más importante, aprender a colaborar y desarrollar el pensamiento crítico para transformar tus pensamientos y opiniones en ideas de obras de arte conceptual.

Lista de los ingredientes clave:

- Cuerpo: nuestro cuerpo será el ingrediente principal de nuestros guiones performativos. Imaginaremos acciones, performances con las que reflexionaremos sobre la noción de performatividad de género.
- Comportamiento: pensaremos en el comportamiento como una forma de arte.
- Texto: el texto será nuestra principal herramienta, escribiremos conceptos, ideas, guiones
- Historia personal: utilizaremos nuestros recuerdos como inspiraciones que se incorporarán a los guiones performativos
- Espacio: pensaremos en espacios alternativos para exponer las obras de arte

Mentora del taller: Maja Hodoscek

Maja Hodoscek (Celje, 1984) realiza obras de vídeo, instalaciones, hace talleres y comisaría exposiciones. Su práctica se basa en la investigación y la experimentación y se centra especialmente en la noción de rendimiento, comportamiento y formas de aprendizaje. A través del lenguaje de las imágenes en movimiento, Hodoscek explora diversos grupos sociales en entornos específicos.

Aquí puedes encontrar las actividades relacionadas con los ingredientes activos del medio del arte performativo: cuerpo, acción, contexto. El objetivo de los guiones performativos es imaginar nuevas situaciones con las que conseguir nuevas experiencias relacionadas con los roles de género.

1. Nombre de la actividad	<i>Role playing</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Cómo ser un oyente activo, - Cómo observar y prestar atención al lenguaje corporal. - Aprender que el ingrediente principal de una obra de arte performativa no es el material formal sino la experiencia.
¿Qué duración tiene?	1 hora y 30 minutos.
¿Qué material hace falta?	<p>Cuerpo. Sillas para que los participantes se sienten. Espacio suficiente para que las parejas se sienten a cierta distancia unas de otras.</p>
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>El poder funciona a través de los cuerpos. Controla el cuerpo mediante la observación y la categorización. A través de la exposición, nos convertimos en personas vistas y vulnerables y dirigimos nuestro comportamiento de acuerdo con el guión social esperado para ser aceptados. Con el ejercicio del juego de roles, obtendremos una experiencia encarnada de lo que se siente al estar expuesto, al ser mirado sin ningún tipo de respuesta. El ejercicio está estructurado de manera que los participantes salgan de su zona de confort para obtener una nueva experiencia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divide el grupo en parejas. 2. Explica las reglas del espacio seguro. Si algunos participantes se niegan a participar en este ejercicio, pueden decidir libremente no hacerlo. Explica que el objetivo de este taller es salir de nuestra zona de confort para aprender. 3. En parejas, deben dividirse en dos roles: el observador y el observado. El observado tiene que hablar libremente durante 20 minutos. El observador se limita a observar y a escuchar sin ningún tipo de respuesta. Después de 20 minutos, propón cambiar los roles. 4. Después de la actividad, modera un debate. Haz preguntas a las personas participantes como las siguientes: “¿Cómo fue esta experiencia para ti? ¿Cuánto compartiste de ti mismo? ¿Sentiste algún desequilibrio en las relaciones de poder? ¿En qué rol te sentiste más empoderado? ¿Cómo te hizo sentir el hecho de que te miraran y qué pensaste cuando te observaron? ¿Puedes relacionar esos sentimientos con algunas otras situaciones de tu vida?

<p>Consejos para la facilitación o para ir más allá</p>	<p>Este ejercicio puede resultar muy incómodo para los participantes, por lo que es muy importante que antes del ejercicio creemos un ambiente relajado, nos tomemos el tiempo necesario para conocer a los miembros del grupo y creemos una atmósfera de confianza. Antes del ejercicio, el o la facilitadora tiene que explicar que es normal sentirse incómodo e inseguro porque éste es también el propósito del ejercicio. Sin embargo, si algunos participantes no quieren participar, pueden optar por no hacerlo. La opinión de cada miembro del grupo es importante y debe respetarse.</p>
--	---

©COW

<p>2. Nombre de la actividad</p>	<p><i>HISTORIA PERSONAL - Recontextualización del “camino real / camino imaginario” en la performance y los guiones</i></p>
<p>¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?</p>	<p>Aprenderás que las experiencias y los recuerdos personales pueden convertirse en una parte integral de la obra de arte y desarrollarás habilidades de autoexpresión, comunicación y pensamiento crítico. Aprenderás que el significado puede cambiar modificando los elementos de una historia, y que con el cambio de significado todo el contexto de la historia puede leerse de nuevo. Aprenderás que el contexto importa y que el contexto es también el ingrediente principal de una obra de arte performativa.</p>

¿Qué duración tiene?	2 horas
¿Qué material hace falta?	Papel y lápices
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Da las siguientes instrucciones a los participantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Escribe un recuerdo sobre una experiencia personal relacionada con el género y la interpretación del género. ¿Recuerdas cuándo te sentiste por primera vez “encasillado/a” en un papel de género? ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas interpretando determinados estereotipos de género o de que los demás esperaban de ti una determinada interpretación? ¿Qué tipo de situación fue y dónde tuvo lugar? ¿Qué tipo de comportamientos y representaciones de roles están incorporados en tu historia? Escribe tu recuerdo en un papel, una página como máximo de extensión. (Puedes utilizar las historias de la actividad “Ruta del carrete”) 2. Imagina cómo podrías cambiar el guión de tu recuerdo personal añadiendo un elemento de ficción a la historia. Reescribe la historia cambiando el comportamiento de tu historia de la manera que te gustaría que se representara. Tergiversa los roles sociales de tu historia o añádeles nuevos significados. ¿De qué forma te hace reflexionar la reescritura del guión de tu recuerdo sobre la performatividad de los roles de género? Reescribe la historia en un papel, máximo una página. (Actividad “Camino imaginario”) 3. Compartimos las historias reescritas con el grupo. ¿Notamos algunas similitudes entre nuestras historias? La idea principal de este ejercicio es mostrar que el contexto es importante. ¿Cómo cambió el contexto de tu historia al modificar ciertos elementos de la misma? ¿Qué pasó con el significado de la historia, cómo cambió?

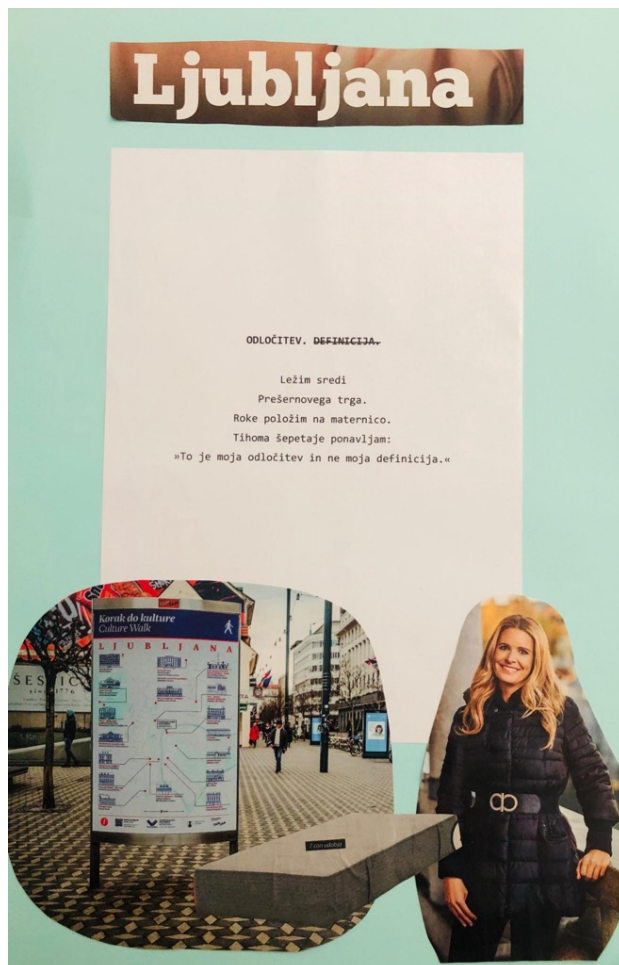

3. Nombre de la actividad	GUIONES PERFORMATIVOS
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<p>A través de la actividad, los participantes podrán familiarizarse con el medio artístico de la performance y aprenderán que las situaciones y experiencias vitales, los objetos cotidianos, el espacio público, etc. son parte integrante de una performance.</p> <p>También podrán desarrollar las siguientes habilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pensamiento conceptual - pensamiento crítico - trabajo colaborativo
¿Qué duración tiene?	4 horas
¿Qué material hace falta?	Papel, bolígrafo
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Divide al grupo en parejas o grupos de tres personas. Da las siguientes instrucciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Escribe con tus compañeros y compañeras los pasos para crear una acción performativa. El arte de la performance no utiliza medios artísticos tradicionales como la pintura o la escultura. Utiliza conceptos, cuerpos y objetos y tiene lugar en entornos cotidianos. El ingrediente principal de tu performance es la acción, un acto que se pueda llevar a cabo. 2. Para escribir el guión de tu acción, piensa en situaciones que encuentres en tu vida cotidiana. Una situación consta de: cuerpos, comportamientos, un espacio - juntos forman el contexto y el significado. Piensa en las siguientes preguntas: ¿En qué situaciones te sientes limitada a causa de los mandatos de género? ¿Cómo te limitan, con qué gestos y modos de actuar? ¿Cómo podrías subvertir estas situaciones? Elige una situación con la que el grupo quiera trabajar. La situación tiene que estar relacionada con tus experiencias de la vida real. Describe la situación. Detecta los roles en tu situación y el comportamiento que desencadena la situación. 3. Imagina cómo puede transformarse esta situación en un nuevo guión, en una acción performativa. El minimalismo es la clave. Reduce la situación a una acción principal que subvierta el comportamiento normativo. Cuando escribas, elimina toda la información innecesaria. ¿Cuál es la acción principal de tu actuación y qué haces en ella? ¿Dónde tiene lugar la representación? ¿Aparecen objetos en la representación? ¿Cómo se utilizan los objetos? 4. En grupo, escribir instrucciones claras para la acción performativa. ¿Qué vais a hacer, dónde y qué objetos vais a utilizar? Determina el espacio en el que tiene lugar la actuación y la duración de la misma. Utiliza frases cortas sin interpretación y escribe en primera persona. Escribe las instrucciones en un papel, máximo 10 frases por acción.

**Consejos para la facilitación
o para ir más allá**

Es útil compartir con las personas participantes ejemplos de prácticas artísticas performativas, especialmente cómo los artistas de performance escribían instrucciones para su trabajo. Es importante hacer hincapié en que los participantes no escriban historias narrativas sino instrucciones breves, el texto tiene que ser mínimo. Es útil decir a los participantes que el método de escribir guiones performativos es similar a cómo se escriben las recetas de cocina.

Se sugiere consultar el libro Grapefruit de Yoko Ono y el libro Artists Body de Marina Abramović.

4. Nombre de la actividad	GUIONES PERFORMATIVOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	Las personas participantes aprenderán que la forma de exponer las obras de arte es importante. Hay una diferencia entre exponer arte en espacios artísticos tradicionales o en espacios que no están pensados para la exhibición de obras de arte. Mostrar obras de arte fuera de los espacios de exposición cambia el contexto de la obra y puede añadirle significado.
¿Qué duración tiene?	3 horas
¿Qué material hace falta?	- Texto impreso - Pegamento - Cámara fotográfica - Intérpretes
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>Al igual que nuestros cuerpos, el espacio público también está guionizado y estructurado según normas específicas. Los espacios están destinados a determinadas actividades. Una exposición es un espacio donde exponemos obras de arte, un aula universitaria es un espacio donde adquirimos conocimientos, etc. Piensa en las reglas de un espacio que elijas. ¿Qué relaciones y actitudes se dan en ese determinado espacio?</p> <p>El objetivo del ejercicio es reflexionar sobre cómo las obras de arte pueden formar parte de nuestra vida cotidiana. Los escenarios descritos pueden existir fuera de su forma textual y cobrar vida representando el texto en el espacio público, colgando carteles en espacios que no sean expositivos como aseos, vestuarios y aparcamientos. Piensa en cómo el texto que has escrito puede convertirse en performativo y cómo puede exhibirse fuera de los espacios de exposición.</p> <p>11. Observa el guión performativo escrito. Piensa en cómo este texto puede convertirse en visual y performativo. ¿Cómo quieres imprimir el texto? El tamaño del papel es importante, ¿quieres un póster pequeño o un póster a gran escala? ¿En qué tipo de superficie quieres imprimir el texto y cómo se puede distribuir?</p> <p>2. Imprime el guión performativo. Piensa en la cantidad. ¿Deseas que se imprima un cartel o un gran número de carteles?</p> <p>3. Piensa en cómo instalar el guión escrito en el espacio público de la universidad o fuera de él. ¿Qué espacios alternativos puedes utilizar? No importa si cuelgas un cartel en el aula principal de la universidad o si lo instalas en el pasillo, la cafetería o el aseo. ¿Cuál es el concepto que subyace en tu texto? ¿Cómo puedes relacionar este concepto con un espacio concreto?</p>

<p>¿Cómo se desarrolla la actividad?</p>	<p>4. Si quieres representar el texto escrito, piensa en lo que necesitas antes de hacerlo. ¿Dónde tiene lugar, es un espacio público? ¿Lo representarás tú o pedirás a otra persona que lo haga por ti? ¿Vas a documentar la representación?</p>
<p>Consejos para la facilitación o para ir más allá</p>	<p>Sería estupendo hacer una breve puesta en común después de cada una de estas actividades. Ten en cuenta que no se trata de decir a las personas participantes lo que está bien o mal (no hay errores en el arte si se trata de una elección), sino de tomar conciencia de todas las posibilidades creativas que te permite una práctica artística.</p>

©COW

Izmenjava vlog

PERFORMANCE

Pridem k babici.

Izročim ji prenosnik in zapiske iz predavanj.

Babica mi poda navodila za oskrbo živali in vrta.

Babica se s prevozi odpravi v Ljubljano, kjer prestopi na trolo in se odpravi do fakultete. Tam posluša predavanja o družbenih spolnih vlogah.

Oblečem babičina oblačila. Nahranim živali in nabere zelenjavo iz vrta. Z njo skuham kosilo za dedka in vnuka. Po kosilu pomijem in pospravim.

Trajanje: 8 ur.

©COW

Traducción:

Intercambio de roles performance

Voy a ver a mi abuela. Le entrego mi portátil y mis apuntes de clase. La abuela me da instrucciones sobre cómo cuidar de los animales y el jardín. La abuela coge el transporte a Liubliana, donde se sube al tranvía y va a la universidad. Allí escucha una conferencia sobre los roles sociales de género. Me pongo la ropa de mi abuela. Doy de comer a los animales y recojo verduras del huerto. Preparo la comida para mi abuelo y mi nieto. Después de comer, friego y recojo.

Duración: 8h.

COLLAGE

El collage o fotomontaje consiste en ensamblar imágenes. Pero también va más allá: detrás de cada imagen se esconde algo implícito, una idea. Unir varias imágenes es hacer que varios conceptos resuenen entre sí, abrir la imaginación; especialmente cuando se trata de representaciones de género. Es una práctica que nos gusta compartir porque nos parece económica y técnicamente accesible a todos.

El collage también permite remodelar y jugar con las representaciones de género: tanto si seleccionamos nuestras imágenes de revistas, de nuestras redes sociales favoritas o de obras de arte famosas, la mayoría de estas imágenes encarnan normas sociales, de cómo debemos ser, qué ropa llevar, qué actitudes tomar según seamos mujer u hombre. Así que el collage ofrece una oportunidad perfecta para reapropiarse de estas representaciones, jugar con ellas, modificarlas, hacer asociaciones divertidas y liberadoras, y crear un cambio. De este modo, creamos nuestro propio imaginario visual cuestionando, incluso desviando, las representaciones de género.

También es una excelente herramienta para expresar todas las facetas de la propia identidad. Cada persona parte de sus propias imágenes, las que más le atraigan y que hacen referencia a su cultura de origen o a la de la sociedad en la que vive, en relación con su educación, su experiencia personal, etc. Por último, las imágenes son un punto de partida para dialogar con los demás.

©Elan Interculturel

©Elan Interculturel

Mentores:

Los talleres parisinos fueron dirigidos por un equipo de 3 jóvenes facilitadoras: Morgane Boidin, Eloise Dubrana y Elianor Oudjedi.

Eloise Dubrana tiene formación en diseño gráfico. Durante sus estudios en Bellas Artes se interesó especialmente por el arte participativo, la creación de espacios horizontales y la mediación artística. Al mismo tiempo, se sintió fascinada por los temas del género y la sexualidad. Deseosa de aprender más sobre interculturalidad para tener un enfoque más integrador, empezó a trabajar en Élan Interculturel, donde ahora es gestora de proyectos. Coordina proyectos europeos e internacionales dirigidos a jóvenes y desarrolla metodologías relacionadas con la diversidad cultural, el género y las relaciones de poder.

Morgane Boidin estudió historia y antropología del arte, y se incorporó al equipo de Élan para trabajar en proyectos relacionados con el empoderamiento de las mujeres inmigrantes (trabajando en habilidades sociales, búsqueda de empleo, espíritu empresarial, alfabetización y género) y proyectos juveniles relacionados con el género. Con experiencia en proyectos artísticos comunitarios interculturales, persigue durante esos proyectos su interés por la mediación artística (danza, artes visuales).

Elianor Oudjedi es una artista multimedia que aborda en sus obras cuestiones de género e interculturalidad. Estudió en la Glasgow School of Art, donde desarrolló una práctica que mezcla talleres participativos y cine. Recientemente ha dirigido el cortometraje *Kabylifornie*, que explora el tema de la herencia cultural mixta en Francia. Actualmente trabaja en Elan Interculturel como gestora de proyectos, donde interviene en proyectos que se encuentran en la encrucijada del género, la interculturalidad y la mediación artística.

Los 10 pasos clave recomendados para crear un collage:

1. Elige imágenes que te llamen la atención (ver actividad 1)
2. Recorta los bordes con precisión (ver actividad 2)
3. Cambia el fondo para dar un nuevo significado a la imagen (ver actividad 4 y 5)
4. Añade objetos que no pertenecen (ver actividad 2, 4 y 5)
5. Crea asociaciones inverosímiles de sujetos y objetos (véanse las actividades 2, 4 y 5).
6. Sustituye partes del cuerpo (ver actividad 2, 4 y 5)
7. Explota sólidos y vacíos (ver actividad 4 y 5)
8. Juega con las proporciones (ver actividad 3, 4 y 5)
9. Crea contrastes en la dirección de las imágenes (ver actividad 3, 4 y 5)
10. Utiliza las palabras para variar el significado de tus imágenes (ver actividad 4 y 5)

No lo olvides: El collage consiste en modificar el significado y jugar con las normas y las representaciones mediante asociaciones inesperadas.

1. Nombre de la actividad	<i>Colección de imágenes</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Tener un primer contacto con la práctica del collage. - Desarrollar la creatividad de los participantes y su sensibilidad ante las imágenes impresas. - Adquirir habilidades para analizar imágenes.
¿Qué duración tiene?	15-20 minutos
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Revistas, carteles, postales, imágenes de Internet, etc. <p>Lo ideal es disponer de una variedad de soportes con imágenes impresas (por ejemplo: postales con soporte duro, papel fino de revista, papel reciclado más grueso para un póster, portada brillante de revista). Incluso puedes presentar una variedad de objetos con imágenes, por ejemplo un libro, un cd, una etiqueta, etc.</p>
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloca las imágenes en una mesa grande de modo que todas las imágenes sean claramente visibles. 2. Pide a las personas participantes que se conviertan en “coleccionistas de imágenes” y que elijan rápidamente una imagen que les atraiga. 3. Pide a las personas participantes que presenten al resto del grupo la imagen que han elegido utilizando una descripción literal y objetiva. 4. Tras la presentación, plantea preguntas como: ¿en qué papel está impresa? ¿Es un papel grueso o fino? ¿Qué tamaño tiene el papel? ¿Qué texturas presenta la imagen? ¿Qué colores tiene la imagen? ¿Qué formas tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es el propósito de esta imagen? Empieza a analizar las respuestas de forma colectiva. Repite el proceso con 3 participantes.

<p>¿Cómo se desarrolla la actividad?</p>	<p>5. Conclude by explaining that in collage, the choice of the paper, its texture, its feeling in the hand are key aspects. Ask participants if they observe any difference between a heavier and a lighter paper. What's the difference when the size changes? Start lightly introducing the notion of composition and link it to the sizes, the shapes, the colours present in the image and how they interact altogether.</p> <p>6. If you have a wide variety of objects talk about the fact that images are present everywhere and they serve different purposes. Collage is an art that stems from twisting meanings and purposes associated with images.</p>
<p>Consejos para la facilitación o para ir más allá</p>	<p>Si tienes la oportunidad, una semana antes de la actividad invita a los participantes a seleccionar imágenes de su vida cotidiana para que puedan traerlas al taller y analizar sus propias imágenes. En este caso, cada participante deberá presentar una imagen.</p>

©Elan Interculturel

2. Nombre de la actividad	Fotolenguaje y técnica del collage
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Tener un primer contacto con la práctica del collage. - Desarrollar la creatividad de los participantes y su sensibilidad ante las imágenes impresas. - Sensibilizar sobre las múltiples interpretaciones de los collages. - Ayudar a los participantes a hablar de sus experiencias, sentimientos y emociones, especialmente para los que hablar en voz alta suponga un reto. - Sensibilizar sobre las posibles interpretaciones de las creaciones artísticas.
¿Qué duración tiene?	1 hora
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - Collages, preferiblemente realizados por artistas (al menos tantos como participantes haya). - Blu-tack o cinta adhesiva para exponer los collages en mesas o en el suelo - Imágenes de fondo. - Imágenes recortadas listas para integrarlas en los fondos. (imágenes en primer plano, objetos, personas, pies, piernas, cabezas, etc.). - Una mesa grande para exponer los recortes.
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecciona diferentes collages relacionados con el tema del género, incluidas creaciones de artistas y activistas (ver sugerencias más abajo). Elige collages que ofrezcan diferentes enfoques de la técnica. Considera la posibilidad de incluir tanto collages manuales como digitales (siéntete libre de imprimir memes de internet), y ofrece diferentes estéticas (limpia o kitsch). 2. Invita a las personas participantes a recorrer la exposición de collages en la sala y a elegir una imagen que les guste (el significado, la estética, lo que les apetezca) 3. Crea grupos de 4 personas y dale a cada una 30 segundos para explicar su elección de imagen, mientras la muestra al resto del grupo. No se trata de un debate, sino de una puesta en común. 4. Siempre en el mismo grupo, dales 10 minutos para que analicen juntos las diferentes técnicas de collage de sus imágenes: ¿qué tipo de imágenes se utilizan? ¿Cómo se han combinado? ¿Qué es lo más sorprendente de esta imagen? ¿Qué técnica podrían utilizar? 5. Invita a las personas participantes a que vuelvan al gran grupo e intenten enumerar juntos los fundamentos del collage, basándose en las imágenes que han visto. Toma notas en la pizarra al mismo tiempo (véase la lista de principios activos del collage al principio de esta ficha de actividad). 6. Dirige a las personas participantes a la mesa donde se presentan las imágenes recortadas y pídeles que creen un collage mezclando un fondo, un objeto y un contraste (ya sea relacionado con el tamaño, el color o el significado de las cosas representadas) dales 15 minutos. El objetivo de esta parte es crear algo rápidamente y no preocuparse demasiado por el resultado final. 7. Expón la creación de cada participante en una pared e identifica las características clave de cada creación.

Consejos para la facilitación o para ir más allá	<p>No olvides seleccionar collages que ofrezcan representaciones plulares y complejas</p> <p>Para asegurarte de que el tiempo de uso de la palabra se distribuye correctamente, no dudes en utilizar un reloj de arena o poner un cronómetro de 2 a 3 minutos para cada ronda.</p> <p>Si algunos participantes encuentran dificultades para crear su collage, tranquilízalos recordándoles que deben centrarse en el contraste presente en su imagen.</p> <p>Asegúrate de valorar la habilidad que cada uno haya utilizado para su collage.</p>
---	---

3. Nombre de la actividad	<i>Composición y Collage</i>
----------------------------------	------------------------------

¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> -Desarrollar la conciencia de la composición de imágenes. -Adquirir habilidades básicas en la composición de imágenes. -Trabajar colectivamente para crear una obra de arte. -Crear un ambiente lúdico propicio a la creatividad.
--	--

¿Qué duración tiene?	1 hora
-----------------------------	--------

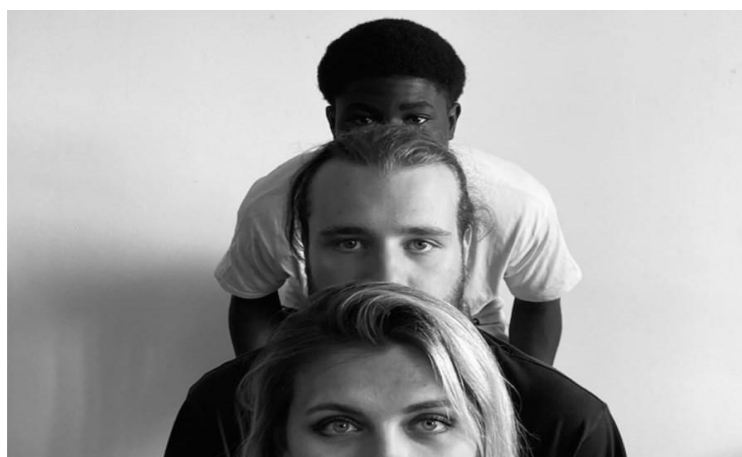
¿Qué material hace falta?	<ul style="list-style-type: none"> - imágenes impresas que ilustren diferentes principios compositivos. - papel de calco. - rotuladores gruesos. - pequeños trozos de papel con cada principio compositivo escrito (suficientes para que haya uno para cada participante). - pequeños trozos de papel con una parte del cuerpo escrita (suficientes para que haya uno por participante). - trocitos de papel con un número escrito (suficientes para que haya uno para cada participante, puedes hacerlo divertido y poner números altos). - 3 recipientes para los trozos de papel de cada categoría. - cámara de fotos del teléfono. - un proyector.
----------------------------------	---

¿Cómo se desarrolla la actividad?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Exponer imágenes impresas que muestren una diversidad de estrategias compositivas. 2. Indique algunos principios compositivos (regla de los tercios, minimalismo, repetición (patrones), diagonal dinámica, perspectiva y directrices, alineación, simetría, etc.). Puedes dibujarlos en una pizarra. 3. Pide a las personas participantes que elijan una imagen y que, con papel de calco, dibujen los principios de composición visibles en su imagen (puede haber varios principios de composición en una misma imagen). Recorre la sala y comprueba con ellos si lo han entendido.
--	---

¿Cómo se desarrolla la actividad?	<p>5. Forma grupos de 3-4 participantes y pídeles que creen una imagen de acuerdo con los tres elementos que hayan escogido (un estilo de composición, una parte del cuerpo, un número), por ejemplo, una repetición + ojo + 3. Anímalos a que se ayuden mutuamente para crear su propia imagen. Puedes motivarlos diciéndoles que son directores de fotografía y que se encargan de dirigir a su equipo para realizar su imagen. Asegúrate de que cada grupo dispone de al menos una cámara de fotos en su móvil. Dales 20 minutos (5 minutos por participante). Mientras lo hacen, puedes instalar el proyector.</p> <p>6. Recopila todas las imágenes en tu ordenador. Vuelve a reunir a todos. Proyecta las imágenes y analízalas con el resto del grupo.</p>
--	---

Consejos para la facilitación o para ir más allá	<p>Esta actividad ayuda a las personas participantes a comprender los principios de la composición. Es un paso necesario si quieres motivar a tu grupo a crear collages utilizando las imágenes que habrán realizado.</p> <p>Crema un ambiente de grupo relajado y cordial para ayudar a los participantes a superar su timidez a la hora de crear y mostrar sus obras.</p>
---	---

4. Nombre de la actividad	<i>Aprender los pasos básicos del collage</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Familiarizarse con la técnica del collage. - Obtener consejos sobre cómo crear un collage fácilmente. - Relacionar la noción de género, collage y texto. - Crear un ambiente lúdico propicio a la creatividad.
¿Qué duración tiene?	45 min

<p>¿Qué material hace falta?</p>	<p>Previamente, prepare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imágenes de fondo - Papel A4 (se recomienda papel de buen gramaje) - Papel de colores - Imágenes recortadas listas para integrar en los fondos. (imágenes de primeros planos, objetos, personas, pies, piernas, cabezas, etc.) - Pegamento de barra (asegúrate de tener suficientes para cada participante) - Tijeras - Una mesa grande para colocar los recortes - Letras impresos o letras del alfabeto (si no hay impresora y ordenador) un ordenador (si es posible) una impresora (si es posible)
<p>¿Cómo se desarrolla la actividad?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di unas palabras sobre el género y la problemática que plantea. En una pizarra puedes escribir los temas asociados a él. Puedes pedir al grupo que añada ideas. (Sin embargo, ten en cuenta que si lo haces debes prever más tiempo para la actividad) 2. Di unas palabras sobre la técnica del collage. Dado que se basa en modificar significados de imágenes y recomponerlos en uno nuevo, tiene un buen potencial para la sátira o la reivindicación. 3. Da algunos consejos sobre cómo crear rápidamente collages visualmente interesantes, o mueve los elementos recortados que tengas delante para ilustrar visualmente las distintas opciones (consulta más arriba los 10 principios del collage). No dudes en implicar a las personas participantes para que las formas/recortes se muevan entre sí. 4. Coge los textos / eslóganes / frases impresos y asócialos a las imágenes creadas sobre la mesa. Asocia el mismo texto a diferentes imágenes una tras otra e invita a los participantes a intentar describir el efecto/impresión que crean las diferentes asociaciones (por ejemplo, la frase “qué día tan bonito” puede cambiar de significado si se asocia a la imagen de un día soleado o a la de un día lluvioso). 5. Deje que los participantes experimenten con los diferentes elementos recortados para hacer su propio collage. 15-20 minutos
<p>Consejos para la facilitación o para ir más allá</p>	<p>Cuanto más interesante sea su colección (formas diferentes, representaciones coloridas), más disfrutarán los participantes jugando y divirtiéndose.</p>

5. Nombre de la actividad	<i>Relaciones entre texto e imagen</i>
¿Qué habilidades se desarrollan con esta actividad?	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizar a los participantes sobre la práctica del collage. - Transmitir a los participantes consejos sobre cómo crear un collage fácilmente - Relacionar las nociones de género con el collage y el texto. - Crear un ambiente lúdico propicio a la creatividad.

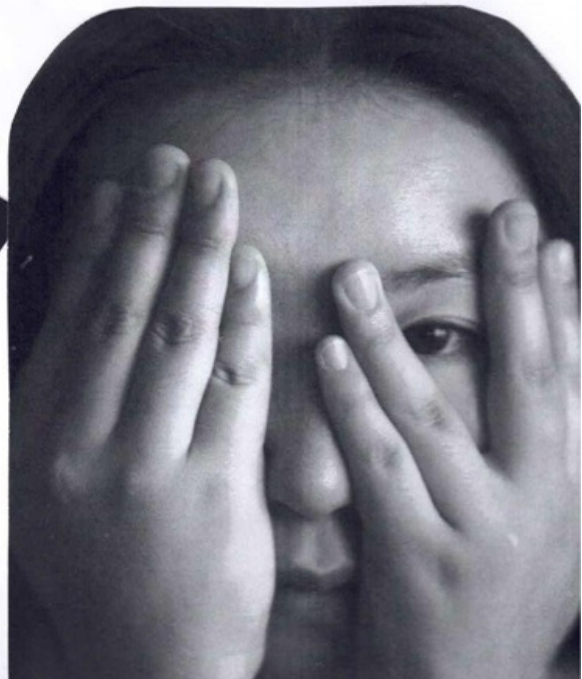

¿Qué duración tiene?	45 min
¿Qué materiales necesito?	<p>Previamente, prepare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imágenes de fondo. - Papel A4 (se recomienda papel con gramaje) - Papel de colores - imágenes recortadas listas para integrar en los fondos. (imágenes de primeros planos, objetos, personas, pies, piernas, cabezas, etc.) - Pegamento en barra (asegúrate de tener suficientes para cada participante) - Tijeras - Una mesa grande para colocar los recortes <p>eslóganes impresos o letras del alfabeto (si no hay impresora y ordenador)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un ordenador (si es posible) - Una impresora (si es posible)
¿Cómo se desarrolla la actividad?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pide a las personas participantes que piensen detenidamente y elijan una palabra/idea/concepto relacionado con el tema del género. Pueden escribirlos en una pizarra. 2. Pide a las personas participantes que creen un collage inspirado en la palabra/tema que eligieron. Recuérdales la relación entre texto e imagen y anímalos a pensar en involucrar el texto con su imagen. Dales 30 minutos. Si tienen dificultades para crear, repasa los pasos clave del collage y haz hincapié en que lo importante es que el collage tenga sentido para ellos. 3. Si tienes acceso a una impresora, puedes ofrecer a los participantes que escriban en tu ordenador una frase de su elección y la impriman. Asegúrate de preguntarles qué tamaño, negrita o tipo de letra les gustaría para que todo sea fruto de su propia intención. 4. Cuando terminen, puedes exponer los collages en una pared.
Consejos para la facilitación o para ir más allá	<p>Si las personas participantes se sienten bloqueadas por el concepto de género, recuérdales que es normal sentirse atascado en el proceso artístico y que, por tanto, pueden simplemente elegir imágenes recortadas por las que se sientan atraídas y jugar con la asociación. Algunos artistas encuentran su concepto/sentido después de realizar la creación.</p> <p>Si los y las participantes se sienten atascadas por la regla de incluir texto con su collage, puedes invitarles a encontrar una frase/palabra/expresión que modifique/cambie el significado de su imagen.</p>

**Breaking
someone's**

future

6. CONSEJOS DE DINAMIZACIÓN

El método que proponemos funciona mejor si hay un equipo de facilitadores formado por varias personas, que combine conocimientos artísticos y habilidades en la dinamización grupal. Durante la semana del taller, es importante que haya una clara distinción a nivel de responsabilidades y tareas entre el facilitador o facilitadores y el artista o artistas para que la semana del taller transcurra sin contratiempos y con éxito.

Papel de/ de la artista

El/la artista es la persona encargada de compartir sus conocimientos y habilidades artísticas con los participantes. El/la artista es el/la co-animador/a durante el taller: media, orienta y actúa como catalizador.

He aquí algunos consejos para facilitar al artista el desarrollo del taller:

ORGANIZAR MATERIALES	<ul style="list-style-type: none">- Coordinar con las y los facilitadores los materiales específicos necesarios para el taller.- Ofrecerles explicaciones técnicas sobre las formas artísticas utilizadas y los materiales necesarios.
OFRECER CONOCIMIENTOS COMUNES SOBRE LA TÉCNICA ELEGIDA	<ul style="list-style-type: none">- Preparar las actividades para transmitir los “ingredientes activos” de las diferentes técnicas.- Ofrecer a las personas participantes contexto e información.- Mostrar ejemplos concretos de artistas, obras de arte
OBSERVAR	<ul style="list-style-type: none">- Observar atentamente el proceso artístico de todos los participantes e intervenir en caso necesario.
ORIENTAR Y GUIAR LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">- Ofrecer apoyo primero en el grupo, o individualmente, si surgen preguntas o dudas durante el proceso.- Crear retos estimulantes.- Actuar como catalizador.

Papel del facilitador/a

En este contexto, el facilitador/a debe ser capaz de crear un espacio de aprendizaje seguro y creativo y de supervisar los progresos. En el contexto específico de nuestro taller, el facilitador/a debe tener en cuenta y ser consciente de la diversidad de género dentro del grupo e introducir el tema del género y las relaciones de poder a los participantes para que todos y todas partan de una base común de conocimientos. He aquí algunos consejos para facilitar el desarrollo del taller:

ESPACIO SEGURO	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un espacio seguro, acogedor y cómodo, que permita a los participantes centrarse en el taller. Esto fomenta la participación y crea un clima de solidaridad y confianza.
COORDINAR	<ul style="list-style-type: none"> - Estructurar el contenido, los métodos y el ritmo - Vigilar los tiempos y el ritmo - Definir las tareas, seguir las decisiones, los planes de trabajo - Seguimiento y difusión de las obras y los resultados - Concretar los planes de acción
CREAR GRUPO	<ul style="list-style-type: none"> - Preparar y dirigir actividades de creación de equipos mediante ejercicios de educación no formal. - Dirigir una sesión de evaluación al final de cada jornada
IMPLICAR, INCLUIR Y NEGOCIAR	<ul style="list-style-type: none"> - Estimular la participación activa - Escuchar activamente - Solicitar diferentes puntos de vista, opiniones y contribuciones para una participación equitativa del grupo. - Estimular las interacciones y conversaciones entre los participantes - Gestionar los conflictos de forma constructiva - Facilitar la relación entre el artista y los participantes
MOTIVAR Y TRANSMITIR ENERGÍA	<ul style="list-style-type: none"> - Crear puentes entre los conocimientos teóricos y las acciones prácticas - Ofrecer actividades dinamizadoras para impulsar la energía del grupo - Reforzar el compromiso, los valores y las evaluaciones - Facilitar procesos colectivos y grupos de práctica - Estimular la creatividad

7. REJILLA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR TU TRABAJO

Si vas a impartir un taller de cinco días de duración, puedes comprobar cómo se sienten los participantes en el proceso y hasta qué punto son capaces de comprometerse con las actividades y métodos que propones. Además de realizar breves sesiones de feedback al final de la jornada, también te recomendamos que utilices la observación para recabar información.

Las siguientes rejillas de observación te ayudarán a centrarte en cinco aspectos concretos: el ambiente del taller, la relación entre participantes y facilitador(es), la adquisición de nuevas técnicas, la relación con el trabajo final y el potencial para abordar las relaciones de género y poder. Puedes utilizar estas plantillas para seguir lo que ocurre en cada módulo, o a diario. El/la facilitador/a principal (que propone las actividades) puede estar ocupado con la dinamización y la asistencia propiamente dichas, por lo que es mejor que el co-facilitador/a se encargue de la rejilla de observación. El equipo de facilitadores/as puede debatir las observaciones (junto con los comentarios verbales) al final de cada día, para poder realizar los ajustes necesarios en el programa.

Utiliza la escala del 1 al 5 para anotar cada afirmación: 1=totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo.

Indicador	Escala Likert				
Ambiente de taller y relaciones de grupo	1	2	3	4	5
1. El grupo se siente cómodo					
2. Se establecen nuevas conexiones entre los participantes					
3. La gente tiene confianza para compartir					
4. Las personas participantes son capaces de cooperar en pequeños grupos cuando se les invita a hacerlo.					
5. Las personas participantes se ayudan y apoyan mutuamente					

6. Aprecian y valoran el trabajo colectivo.					
---	--	--	--	--	--

Indicador	Escala Likert				
-----------	---------------	--	--	--	--

Relación con el/la facilitadora	1	2	3	4	5
---------------------------------	---	---	---	---	---

1. Existe una relación positiva y de confianza					
--	--	--	--	--	--

2. Las personas participantes hacen preguntas abiertamente al facilitador/a.					
--	--	--	--	--	--

3. El facilitador/a ha dedicado tiempo a todos los participantes.					
---	--	--	--	--	--

4. El facilitador/a se siente cómodo en el grupo					
--	--	--	--	--	--

Indicador	Escala Likert				
-----------	---------------	--	--	--	--

Adquisición de nuevas técnicas	1	2	3	4	5
--------------------------------	---	---	---	---	---

1. Las personas participantes son capaces de aplicar la(s) nueva(s) técnica(s)					
--	--	--	--	--	--

2. Las personas participantes pueden utilizar la(s) nueva(s) técnica(s) de forma autónoma					
---	--	--	--	--	--

3. Las personas participantes pueden crear una obra de arte utilizando la(s) técnica(s) en un tiempo determinado					
--	--	--	--	--	--

4. Las personas participantes se comprometen con la(s) técnica(s) con entusiasmo					
--	--	--	--	--	--

Indicador	Escala Likert				
Relación con la obra final	1	2	3	4	5
1. Las personas participantes consideran que sus trabajos están acabados y no desean modificarlos					
2. Las personas participantes están encantados de compartir y mostrar su trabajo					

Indicador	Escala Likert				
Potencial para abordar las relaciones de género y poder	1	2	3	4	5
1. La obra invita a reflexionar sobre el género					
2. La obra desencadena el debate sobre las relaciones de poder					
3. El trabajo suscita reflexiones conjuntas en el grupo					
4. El trabajo promueve la igualdad de género y la diversidad					

POWER

Exploring Gender and
Power through/in Art