

CARTOGRAFÍAS DE ARTISTA

Ana María Marqués Ibáñez.
amarquez@ull.edu.es
Universidad de La Laguna.

Keywords: cartografías de artista, cartografías, investigación basada en prácticas artísticas (art-based research practice), investigación educativa, didáctica artística.

Abstract: Las cartografías de artista son modos de representar los mapas físicos a través de la poética y formatos de creación basados en las artes. Esto tiene su punto de unión en común con la investigación basada en prácticas artísticas, para explicar los procesos de creación de un artista a través de un contexto educativo. Así mismo en las pedagogías de tipo rizomático y prácticas de acción que son performativas, que están abiertas a caminos amplios y que son transfronterizas se trata de fracturar los saberes que se presentan como estableciendo, dando paso a un proceso colaborativo de trabajo. En éste último, se fomenta las acciones que efectúan los discentes y el rol del profesor que será el de mentor.

1. Context.

En el contexto socio-educativo globalizado contemporáneo debemos establecer parámetros que se ven unidos entre sí como pueden ser estudiadas esta exposición de cartografías artísticas que encuentran su punto de encuentro con la didáctica del dibujo.

La muestra que se presentó en el *Caixa Forum de Madrid* en el año 2013, a la que asistí y que me resultó inspirador para llevarlo al ámbito de la educación son cartografías de espacios, lugares en formatos conceptuales o físicos creadas por artistas entre los siglos XX y el actual. En éstas se cuestionan los diferentes modos y formatos de representación tanto de carácter físico como de recorridos mentales que en el ámbito artístico están llenos de innovadores significados y con fuerte carga estética. Los espacios son diversos pueden ser desde no visibles para el espectador hasta formas o zonas utópicas, de tipo virtual o heterotopías. Así el libro de *Las ciudades invisibles* del autor italiano *Italo Calvino* u otros relatos literarios en los que se muestran espacios físico-temporales o ciudades utópicas. Así el espectador va tomando conciencia de uno de los mecanismos que emplea la postmodernidad que es el simulacro en relación a la realidad, de la dificultad que presenta la representación del mundo actual y su contemporaneidad y de ideas que se desprenden referentes a ideologías o formas de pensamiento específicas y el poder que constituyen esos modos de representación en el arte actual.

Fig. 1. *Autogeografía*, 1966. Saul Steinberg. The Saul Steinberg Foundation, New York. © The Saul Steinberg Foundation.

Fig. 2. *Globo terráqueo*, 2006. Kris Martin. Coleção Teixeira de Freitas, Lisboa, Portugal. Cortesía: Johann König, Berlín; Sies + Höke, Düsseldorf. Fotografía: Ludger Paffrath, Berlín.

Fig. 3. *Una línea trazada caminando*, 1967. Richard Long. Colección Dorothee y Konrad Fischer.

Fig. 4. *Column N°.2 (Picasso 90)*, 1973. Öyvind Fahlström.

2. Development.

Se trata de que tras la exposición de cartografías artísticas de la exposición que tuvo lugar en el Caixa Forum, los maestros creen dos trabajos uno en relación a su cartografía territorial a modo de contenido estético, poético y de modernidad líquida y nómada. Para el primero se empleará la fotografía a través de un género documentalista, personal o de ensayo visual, en el que se parte de una idea primera y a través de una metodología convergente o divergente se van configurando el contenido que se sintetizará finalmente a través de una cartografía. Se profundizará en la idea de la propuesta de partida y su planteamiento, cómo va a ser llevado a cabo, el desarrollo que se canaliza a través de los procesos de carácter creativo, que son flexibles, conceptuales y en ocasiones ligados a las emociones. Se pretende que el proceso de creación sea de experimentación de los soportes y en las actividades llevadas a la acción, ya sean en forma de representación o en un soporte físico visual y escrito. El concepto como punto de partida, la estética y la representación fotográfica tomada como un recorrido de carácter mental que posibilita dar una forma artística a las emociones e ideas de las que se parten, que ese imaginario propio sea llevado a un plano real físico.

Y otro en el que documenten los procesos artísticos que se llevan a cabo y como se puede hacer desde otro ámbito como la identidad del docente, la identidad del discente, la historia de la educación artística, investigación a través de mapas mentales, infografías o itinerarios textuales y visuales interrelación de proyectos en educación en arte expandido. Esto es un modo de percibir una alfabetización visual diferente, en la que el recorrido del contenido que se quiere mostrar sea a través modos de representación visuales, ahí también pueden emplear líneas de tiempo o se pueden describir nuevas metodologías en educación. Es un nuevo proceso, más colaborativo en el que el grupo de trabajo crea y estudia a modo de investigación los temas expuesto. Otro puede ser los contextos urbanos, rurales o periféricos en los que se sitúa un centro educativo y cómo este se relaciona con su comunidad y construye su identidad. En este se emplearán desde fotografía, collage, cartografías, mapas visuales, aplicaciones como MindMup líneas de tiempo o infografías, son recorridos de

contenido que se sintetizarán para mostrar desde una perspectiva de la estética la detección de un problema en Educación artística.

3. Outcomes.

Ambos proyectos que son modos de representación uno más centrado en la creación artística y el otro en resolver un planteamiento educativo a modo de cartografía son viajes visuales que deben mostrar esos recorridos conceptuales, de contenido, estético y que pretenden ampliar el ámbito de alfabetización en cultura visual. Estas estancias que son modos de recorrer el espacio físico o imaginario de la cultura visual de un modo nómada y cambiante se componen de historias, situaciones de experiencias de aprendizaje, emociones y modos de colaboración en la educación; empleando la cartografía como un plano de estudio en investigación visual.

4. References:

Aliaga, J. V., Ardenne, P., Aznar, Y., Castro, F., Danto, A., Cortés, J. M., ... Ugarte, S. (Edt.). (2004) *Cartografías del cuerpo: La dimensión corporal en el arte contemporáneo*. CENDEAC: Murcia.

Exposición Caixa Forum: Cartografías contemporáneas. Dibujando el pensamiento. Obra Social "la Caixa". 25 de julio - 28 de octubre, 2012. CaixaForum Barcelona. Comisariado: Helena Tatay. Recuperado de: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/show_annex.html?id=26098 [Fecha de consulta: 2 de julio de 2018]

Hernández, F. y Sancho, J. M. (2018) Cartographies as spaces of inquiry to explore of teachers' nomadic learning trajectories. *Digital Education Review*, (33), June, 2018.

Más de arte. Cartografías líquidas: doce lecturas del presente. ARTIUM: muestra en relación a la idea de modernidad líquida del autor Zygmunt Bauman. Recuperado de: <http://masdearte.com/cartografias-liquiditas-artium-vitoria/> [Fecha de consulta: 5 de julio de 2018]

Perales, V. (2010). Mapping from the artistic perspective. *Designing, drawing and navigating the contemporary*. **Arte, Individuo y Sociedad**, volumen 22 (2), pp. 83-90.

Peralta, M. (2014). Mapeando la identidad. cartografías artístico-sociales en contextos urbanos multiculturales. **Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo**, volumen 2, (1), pp. 163-189.

Ruitenbergh, C. W. (2007). Here be dragons: Exploring Cartography in Educational Theory and Research. **Complicity: An International Journal of Complexity and Education**. University of British Columbia (Canada), volume 4 (1), pp. 7-24.

Sancho, J. M. (2018) Innovation and teaching. From the "fashion" of innovation to the transformation of teaching practice. **Educação** (Porto Alegre), volumen 41, (1), pp. 12-20, Jan - Abr. 2018.

Ulmer, J. B. and Koro, M. (2015). Writing Visually Through (Methodological). Events and Cartography. **Qualitative Inquiry**, volume. 21 (2), pp. 138–152.