

AULA URBANA

PARA EL ARTE PÚBLICO

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MADRID ABIERTO

María Molina López

Madrid, 2009

ESQUEMA GENERAL

1. MADRID ABIERTO. Un espacio para el arte público

Clasificación de las intervenciones artísticas:

- Intervenir el espacio
- Intervenir los medios
- Despertar la conciencia social
- Generar participación
- Visibilizar otras culturas

2. AULA URBANA. Una propuesta didáctica de arte público

1. OBJETIVOS

2. CONTENIDOS

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

4. PLAN DE ACCIÓN: FASES

- Presentación del proyecto Madrid Abierto – Aula Urbana
- Iniciación al proyecto artístico
- Contacto con el proyecto artístico in situ
- Análisis - Reflexión
- Aplicación – acción

5. ACTIVIDADES

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO

- Evaluación de los aprendizajes
- Evaluación del desarrollo del proyecto

1.

MADRID ABIERTO:

Un espacio para el arte público

Madrid Abierto es un programa internacional que activa prácticas creativas en el espacio público de la ciudad de Madrid.

Se enmarca dentro de lo que genéricamente se denomina arte público según Lucy R. Lippard, “cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada respetando a la comunidad y al medio...”

Las intervenciones artísticas pertenecientes a Madrid Abierto responden a formatos y tácticas de actuación diversas, pudiendo ser: participativas e interactivas, contemplativas con fines únicamente estéticos, conmemorativas, educativas, efímeras o/y temporales.

Los creadores de éste tipo de prácticas artísticas habitan la realidad cotidiana tratando de experimentar nuevas formas de diálogo con el entorno político, social y cultural en el que se ubica la obra, consiguiéndose en algunos casos, modificar las condiciones de vida y la identidad colectiva de los ciudadanos.

Madrid Abierto pretende llegar al mayor número y tipo de personas, logrando captar mayor número de público que el que reciben los museos de arte o las páginas sobre este tema en Internet.

Los principales beneficiarios de estos proyectos suelen ser el/la artista, los habitantes de la zona, el público en general y turistas o/y el que encarga el proyecto.

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ARTÍSTICAS

Para favorecer el desarrollo, difusión y comprensión del programa de arte público de Madrid Abierto hemos llevado a cabo una clasificación que incluye la totalidad de las intervenciones artísticas realizadas hasta el momento. Dado el carácter temporal, contextual, multidisciplinar y la diversidad de técnicas empleadas en la realización de este tipo de intervenciones artísticas se hace imposible, y a demás no es conveniente, establecer categorías rígidas. Las cinco líneas de interés definidas son:

- Intervenir el espacio.
- Intervenir los medios.
- Despertar la conciencia social.
- Generar participación.
- Visibilizar otras culturas.

Estos criterios utilizados para realizar la clasificación han tenido en cuenta el aspecto más relevante de la intervención artística; así, una propuesta basada principalmente en la transformación del entorno con amplia participación ciudadana, se decide su inclusión en la categoría, "Intervenir el espacio" por ser este el concepto en el que el/la artista ha hecho mayor hincapié.

INTERVENIR EL ESPACIO

En esta categoría se incluyen aquellos proyectos en los que el lugar de actuación es determinante para su desarrollo. El artista explora a través de su proyecto las múltiples posibilidades de intervenir el espacio público, pretendiendo cuestionar su diseño, supuestamente inmutable, e introducir un cierto toque de incertidumbre en el estructurado y monótono sistema de vida urbano.

En la mayoría de las ocasiones las intervenciones no solo llaman la atención del ciudadano/a acerca de si mismas sino que también potencian la toma de conciencia del espacio público donde se sitúan, incluso una vez retirada la obra.

Otras veces la intervención oculta al paseante ciertas percepciones sensoriales propias de ese entorno, (sonidos, olores, paisajes) recibiendo a cambio, nuevos estímulos que antes quedaban ocultos o atenuados.

También las intervenciones pueden remarcar detalles ya existentes para recuperarlos o incorporarlos por primera vez al paisaje urbano

Estas reflexiones nos han permitido definir tres subgrupos dentro de esta categoría: las intervenciones que transforman el uso del espacio público, las que lo resignifican y las que lo modifican introduciendo factores que fundamentalmente impactan a nivel sensorial.

Marcar el espacio

El/la artista resalta, señala y/o muestra artísticamente aspectos que pasan desapercibidos en el espacio público para que el ciudadano al hacerse consciente de su existencia, los revalorice y resignifique.

Habitar/atravesar el espacio

Las intervenciones nos proporcionan la posibilidad de relacionarnos activamente, dialogar y participar con el espacio público. El/la artista logra crear nuevos modos de recorrer las calles: facilitando u obstaculizando el paso,

creando nuevos lugares estratégicos desde donde obtener nuevas perspectivas, horizontes y paisajes urbanos.

Modificar el espacio

El artista transforma el entorno cotidiano, el mobiliario urbano, las fachadas y los bulevares creando esculturas sociales, metamorfosis que impactan sensorialmente al ciudadano, generando situaciones nuevas en contextos inesperados.

INTERVENIR LOS MEDIOS

En esta categoría el/la artista combina las múltiples posibilidades expresivas que ofrecen las técnicas plásticas y visuales con las tecnologías y formatos utilizados por los medios de información y comunicación: móviles, banderolas, logotipos, marcas de ropa, MUPPIS (Mobiliario Urbano para Publicidad e Información), periódicos locales, el Canal Metro, la páginas Web ...con el objeto de hacer reflexionar acerca de la sociedad de consumo en la cultura occidental, nuestros hábitos más comunes a la hora de obtener y transmitir información, el uso o abuso de los medios de comunicación...

La actitud del público hacia este tipo de intervenciones es muy diversa: a veces las perciben, otras las confunden con anuncios publicitarios ya existentes; y aún en el caso de captar el mensaje, en parte o en su totalidad, su valor artístico se ve cuestionado, bien por el carácter efímero de las obras, mensajes de móviles, o por el soporte inusual sobre el que se transmite la idea, como prendas de ropa informal, carteles...

En esta categoría podemos establecer tres subgrupos:

Cambiar el formato

El/la artista modifica el formato original del sujeto mediático (tamaño, color, luminosidad) sobre el que interviene, intentando provocar una alteración en su

contenido aparentemente inmutable. Estas intervenciones ponen de manifiesto la manipulación del ciudadano a través de los medios.

Reutilizar el soporte

El artista hace uso de un soporte mediático para introducir mensajes con contenido social o recreaciones visuales que impacten al ciudadano mostrándole imágenes vinculadas al mundo del arte fuera del contexto habitual.

Deslimitar lo privado

Las intervenciones muestran elementos íntimos en espacios públicos, analizando los límites de lo público y lo privado generando sensibilidad respecto a la invasión del ámbito personal por la presión mediática a la que constantemente se ve sometido el ciudadano. Cada día nuestras vidas coinciden en mayor medida en lo esencial con las reglas de la publicidad.

DESPERTAR LA CONCIENCIA SOCIAL

Los proyectos agrupados en esta categoría son recreaciones simbólicas de conflictos y problemáticas contemporáneas que pretenden hacer que el ciudadano/a tome conciencia de ellos, reflexione, elabore juicios de valor y adquiera criterios personales que le permitan actuar con iniciativa responsable.

La puesta en escena de las intervenciones de esta categoría es muy variada: se organizan actos, acciones o performances para que el ciudadano visualice una problemática; se diseñan nuevos objetos artísticos creados expresamente para transmitir un mensaje y/o se inspiran en los ya existentes, para manipularlos como metáforas dotándolos de nuevos significados.

Para facilitar la comprensión de esta categoría la hemos dividido en dos subgrupos, el que albergan las intervenciones que denuncian injusticias sociales y el que agrupa proyectos que muestran múltiples formas de representar el poder.

Denunciar la injusticia

En este subgrupo se incluyen intervenciones que denuncian injusticias sociales como el abuso de poder, los problemas de género, xenofobia, la falta de libertad de expresión, el fenómeno de la gentrificación, el tráfico de menores, la tortura en las cárceles, las guerras, la especulación inmobiliaria, financiera y alimenticia...

Visibilizar el poder

Este subgrupo contempla proyectos que muestran múltiples formas de representación del poder: el del gobernante, el del sistema económico mundial, el del expolio o el poder de la política del terror entre muchos otros.

GENERAR PARTICIPACIÓN

En esta categoría agrupamos los proyectos que fomentan la participación del ciudadano en la creación artística, su aportación puede estar presente en una, varias o todas las fases del proyecto. Proporcionando a una gama variada de individuos de diferentes culturas, idiomas, perspectivas, actitudes y opiniones, la oportunidad de expresarse ante una audiencia potencial.

Los ciudadanos que deciden participar en los procesos creativos y comunitarios propuestos por el artista logran experimentar la ciudad con mayor intensidad. Las intervenciones ofrecen la posibilidad de pasear por los mismos lugares de siempre pero ésta vez descritos desde puntos de vista diferentes; de exponer opiniones personales y difundirlas en formatos artísticos que refuerzan la autoestima del participante; y de satisfacer necesidades y deseos.

Esta categoría permite diferenciar tres subgrupos:

Decir la ciudad de nuevo

Las intervenciones capturan distintas miradas de un mismo lugar. El artista diseña su obra con la colaboración de los ciudadanos, siendo ellos los que describen lugares, barrios y recuerdos de la ciudad; información que

posteriormente el artista articula generando nuevas cartografías y nuevas formas de recorrer, entender y disfrutar el espacio urbano.

Dejar hablar la ciudad

El artista a través de su acción creativa captura el subconsciente colectivo manifestado en el espacio público: ruidos, voces, imágenes, y le dota de un formato artístico que le permita mostrarlo de nuevo al público.

Darnos la palabra

En este subgrupo el peatón colabora activamente en la dinamización de la intervención artística. Sin sus aportaciones espontáneas las intervenciones no existirían.

VISIBILIZAR OTRAS CULTURAS

Los proyectos que configuran esta categoría hacen visibles en el espacio público el fenómeno de la trans/inter-culturalidad. Madrid se convierte en plataforma de intercambio cultural definida por conceptos contrapuestos como: arcaísmo y novedad, tradición local y global, presencia de lo rural y lo urbano, la permanente mutación y las particularidades inmutables... Esta amplia diversidad de posibilidades le inspiran a el/la artista para crear puentes y establecer diálogos entre las distintas formas de vida que coexisten en una gran ciudad. Los/as artistas hacen de la diversidad cultural un factor enriquecedor e integrador introduciendo a través de sus obras valores culturales y estéticos procedentes de otros barrios, comunidades, ciudades o países, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

Países y ciudades unas dentro de otras

Las intervenciones artísticas se convierten en manifiestos de la ciudadanía; expresiones simbólicas y estéticas. Detrás de cada una de ellas, hay un relato, un tiempo, una ciudad o un país extranjero.

Local – global

Las intervenciones pretenden convertirse en vórtice físico de una red imprecisa y densa que habilite el diálogo entre lo local y lo global, contribuyendo a mejorar la convivencia entre los habitantes de Madrid y la población extranjera, revalorizando, en ocasiones, su esfuerzo por adaptarse a una nueva cultura.

Urbano – rural

El artista ubica elementos del mundo rural en la ciudad, pretendiendo crear efectos inquietantes, mostrar tradiciones olvidadas...

Un barrio dentro de otro

La intervención artística se convierte en vehículo y motor para lograr visibilizar y potenciar zonas o barrios de la ciudad poco conocidos.

Grupos/tribus urbanas

La intervención está diseñada expresamente para satisfacer los gustos y necesidades de grupos urbanos específicos (patinadores, jóvenes que sueñan con independizarse).

INTERVENIR EL ESPACIO

Marcar el espacio

Accidentes Urbanos 2006
Virginia Corda + María Paula Doberti
Paseo Prado-Recoletos-Castellana

Translucid View 2006
Arnoud Schuurman
Paseo Prado-Recoletos-Castellana

Habitar/atravesar el espacio

Mirador Nómada 2005
José Dávila
Plaza Cibeles. Casa de América

Silet 2004
Elena Bajo + Warren Neidich
Paseo Recoletos. Museo Escultura Aire Libre

Blend out 2006
Lorma Martí
Paseo Castellana. Museo Escultura Aire Libre

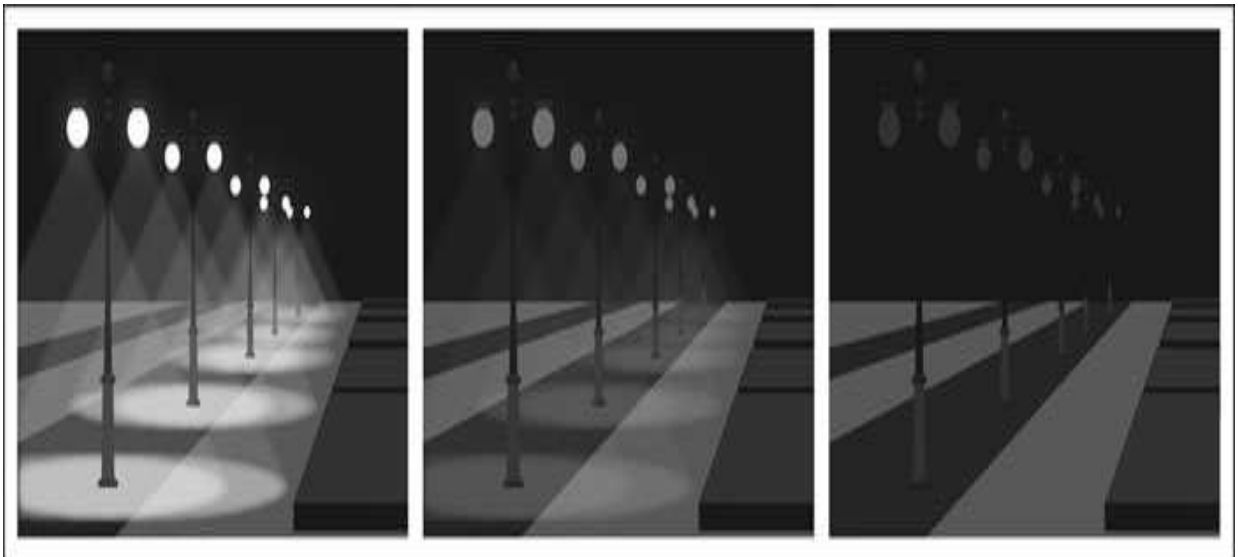
Modificar el espacio

El Palacio Encantado. 2004
Diana Larrea
Plaza Cibeles, Casa de América

Sin Titulo 2004
Sans Façon
Plaza Castilla. Fundación Canal

Pulsing Path: Una Visión Ambigua. 2006
Gustav Hellberg
Paseo Prado

Cortocircuito / Short Circuit 2006
Dirk Vollenbroich
Plaza Cibeles. Palacio de Comunicaciones

Sin Titulo 2005
Colectivo Tercerunquinto
Paseo Castellana

INTERVENIR LOS MEDIOS

Cambiar el formato

Pictures 2006
Mandla Reuter
Calle Antonio Acuña 18

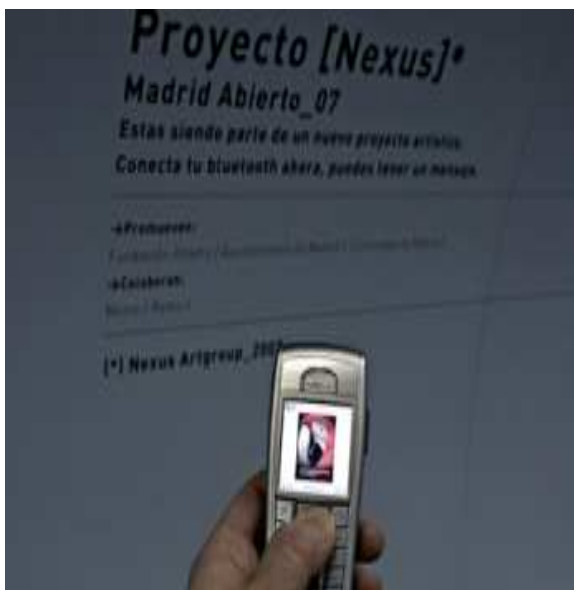
Reutilizar el soporte

Sin Título 2004
Maider López
Paseo Recoletos

Hell is Coming / World Ends Today 2007
Andreas Templin

Proyecto_Nexus* 2006
Nexos Art Group
Metro Banco de España / Serrano

Deslimitar lo privado

Post it 2006

Chus García-Fraile

Círculo Bellas Artes. Casa América. Palacio Comunicaciones

Familias Encontradas (1 enero al 17 de marzo de 1971) 2005

Fernando Baena

Calle Alcalá. Círculo de Bellas Artes

DESPERTAR LA CONCIENCIA SOCIAL

Denunciar la injusticia

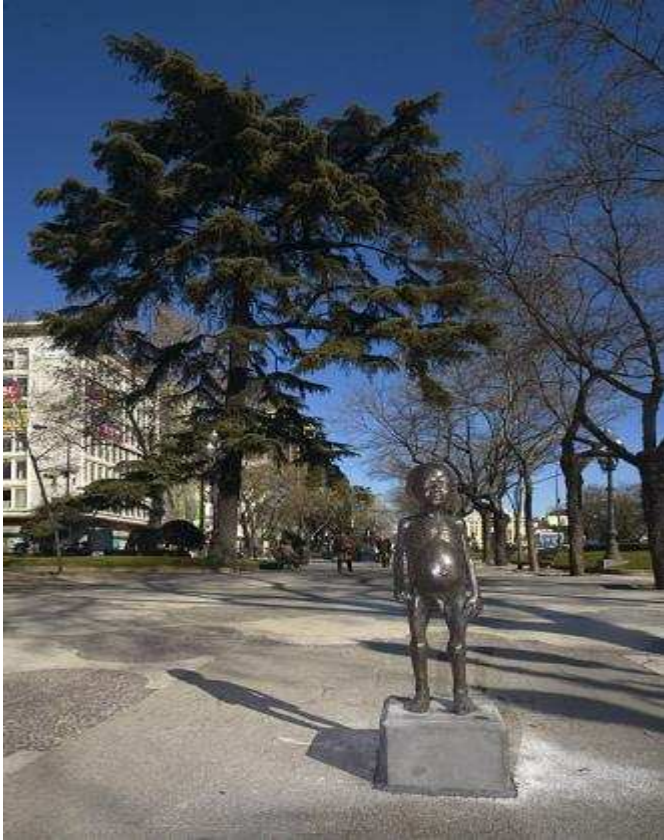
Virtual Demolition Mobile 2004
El Perro
Paseo Recoletos

Estado de Excepción 2008
Dier + Noaz
Paseo Castellana. Museo Escultura Aire Libre

Emancipator Bubble 2004
Bubble Business
Paseo Recoletos

Proposal nr. 19 + gift 2008
Anno Dijkstra
Paseo Recoletos

La Guerra es Nuestra 2008
Annamarie Ho + Inmi Lee
Calle Alcalá. Círculo de Bellas Artes

Speculator 2008
Todo por la Praxis
Paseo Recoletos

Not for sale / No se vende 2007
Alicia Framis + Michael Lin
Casa Encendida

Guantanamo 2006
Alonso Gil + Francis Gomil
Calle Alcalá / Gran Vía

Cuando los perros ladran el camello los ignora 2006
Oswaldo Maciá
Plaza Colón, Centro Cultural de la Villa

Visibilizar el poder

No More No Less 2008
Jota Castro
Centro. Lavapiés

Zona Vigilada 2005.
Henry Eric Hernández
Paseo Castellana. Museo Escultura Aire Libre

Perspectiva Ciudadana 2004
Fernando Sánchez Castillo
Calle Alcalá/Gran Vía

Ouroboros 2006
Wilfredo Prieto
Getafe

Alarm Bike 2006
Leopold Kessler
Calle Alcalá. Círculo de Bellas Artes

GENERAR PARTICIPACIÓN

Decir la ciudad de nuevo

Taxi Madrid 2005
Rebekka Reich + Anne Lorenz
Intervenciones en taxis

Soy Madrid 2005
Simon Grennan + Christopher Sperandio
Web, prensa y mobiliario urbano

Dejar hablar la ciudad

El Museo Peatonal 2005
María Alos + Nicolás Dumit Estévez
Paseo Recoletos. Tienda Telefónica

Speakhere! 2005
Nicole Cousino + Chris Vecchio
Calle Alcalá

Darnos la palabra

Sin Título 2008
Fernando Llanos

Rezos / Prayers. 2006
Dora García

VISIBILIZAR OTRAS CULTURAS

Países y ciudades unas dentro de otras

Espacio Móvil 2005
Compañía de Caracas
Paseo Prado-Recoletos-Castellana

El río, las cosas q pasan 2005.
Raimond Chaves

Local – global

Locutorio Colón 2006
Tadanori Yamaguchi + Maki Portilla-Kamura
+ Key Portilla-Kawamura + Ali Ganjavian
Plaza Colón

Gran Sur 2008
Fernando Prats
Plaza Cibeles. Casa de América

Urbano – rural

I lay my ear to furious latin 2006
Ben Frost
Paseo Recoleta

Un barrio dentro de otro

Explorando Usera 2008
LaHostiaFineArts (LHFA)
Plaza Neptuno

Grupos/tribus urbanas

Welcome on Borrada 2008
Guillaume Ségur
Paseo Castellana / Calle Goya

Construye tu casa en una azotea 2008
Santiago Cirugeda
Paseo Recoletos

2.

AULA URBANA:

Una propuesta didáctica de Arte Público

Las ciudades del siglo XXI se encuentran sobrecargadas de estímulos e información que bloquean la capacidad de recepción de las personas que las habitan, deteriorándose con ello los aspectos más intuitivos, emocionales, imaginativos y sensoriales de la personalidad. Urge, por tanto encontrar estrategias que le permitan al ciudadano/a mejorar la relación con el entorno social y cultural al que pertenece. El arte público es una de ellas.

Pero en ocasiones el valor de las acciones de los artistas como fuentes de conocimiento también se ve cuestionado y son calificadas de actividades lúdicas, frívolas y banales al mostrarse en algunos casos esencialmente incomprensibles por la inmensa mayoría de la población que desearía colocarlas en los espacios tradicionales, museos y galerías, donde sean visibles sólo para quien desee verlas.

Teniendo estos factores en cuenta, Madrid Abierto, promotor de intervenciones artísticas en el espacio público de la ciudad ha desarrollado un programa didáctico que tiene entre sus objetivos , por un lado, potenciar la activación del individuo ante los estímulos que le ofrece el espacio transformado por los

artistas, generando con ello un despertar de sensaciones y de reflexiones, que le permitan conformarse como un elemento sensible, creativo, autónomo y crítico en convivencia con el resto de la ciudadanía; y por otro, desarrollar nuevas estrategias de aproximación al arte público que ofrezcan las claves para poder disfrutarlo a la vez que el individuo adquiere nuevos conocimientos y desarrolla nuevas actitudes que le permitan mantenerse crítico y activo en la sociedad a la que pertenece.

Para este fin hemos trabajado en el diseño de un prototipo didáctico flexible que recoja un volumen importante de espectadores potenciales de diversos tipos y niveles y que parta en cada momento de la disposición y conocimientos previos de los participantes.

Madrid Abierto ofrece para la puesta en práctica de este programa, un abanico de recursos didácticos diseñados para la ocasión (guías didácticas, videos, actividades interactivas a través de la web...) y asesoramiento profesional al respecto.

Aula Urbana tiene entre sus objetivos el diseño de una guía didáctica que servirá de herramienta para los diferentes colectivos que desarrollen nuestro proyecto. Se ofrecerá tanto en formato impreso como en formato digital (página web).

Esta guía constará entre otros de los siguientes elementos:

- Material bibliográfico sobre el arte público y en concreto sobre las experiencias didácticas en programas similares al de Madrid Abierto.
- Proyecto didáctico Aula Urbana con los elementos que lo definen: objetivos, contenidos, aspectos organizativos, plan de acción, diseño de actividades y criterios de evaluación.
- Esta guía didáctica se iría complementando y actualizando con los materiales elaborados a lo largo del desarrollo del proyecto.
- ...

1. OBJETIVOS

Mediante la realización de este proyecto pretendemos que los participantes desarrollen una serie de capacidades reflejadas en los objetivos didácticos que se citan a continuación:

- Observar y percibir las alteraciones que las intervenciones artísticas provocan en el espacio público y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales.
- Analizar los elementos que conforman el proyecto: los agentes implicados, los recursos disponibles, los contextos de intervención, los formatos de visibilización, los procesos de seguimiento-evaluación, los interlocutores y destinatarios y el tiempos y espacios donde se desarrolla la intervención.
- Aprender a interpretar el lenguaje artístico de las intervenciones, superando los estereotipos del arte convencional para ser capaces de elaborar una reflexión crítica acerca de la forma, el contenido e impacto de la obra.
- Representar y planificar de forma individual o cooperativa propuestas creativas en el espacio público fomentando la comunicación y el respeto entre los participantes.
- Promover en el ciudadano el sentimiento de que la ciudad le pertenece fomentando la percepción, reflexión y/o creación de intervenciones artísticas en el espacio público.
- Apreciar los valores culturales y estéticos de las intervenciones y por lo tanto adoptar una actitud de respeto contribuyendo a su conservación y mejora.
- Aceptar y sentirse partícipes de un proyecto artístico común asumiendo que son integrantes de una formación global con determinados valores y normas que regulan el comportamiento social en el espacio público.

CONTENIDOS

- Reconocimiento de las temáticas específicas del arte público: intervenir los espacios y los medios de comunicación, despertar la conciencia social, generar participación y visibilizar otras culturas.
- Identificación de los distintos lenguajes visuales de nuestra época y entorno: canales de comunicación de masas y formatos propios de las intervenciones artísticas en espacios públicos;
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación de los ciudadanos en el espacio público.
- Disposición por hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales artísticos en el espacio público.
- Conocimiento y utilización del léxico específico sobre el arte público.
- Conocimiento y utilización de distintos instrumentos y técnicas de recogida de información en el espacio público: entrevistas, fotografías, videos, grabaciones de audio, páginas Web...
- Aproximación experimental a distintos tipos de soportes grafico-plásticos: papel, madera, cartón, etc.
- Planificación y realización de acciones para potenciar la obra del artista y su interacción con los ciudadanos; o intervenciones artísticas propias.
- Participación y disfrute del proceso de producción artístico colectivo.
- Apreciación de las posibilidades creativas y comunicativas que aporta la realización de trabajos en equipo.
- Respeto por las normas de uso y conservación de las intervenciones artísticas y los espacios públicos donde están situadas.
- Aceptación de los distintos estilos artísticos, tanto contemporáneos como de otros tiempos y de culturas diferentes a la nuestra, que hoy conviven en nuestra sociedad.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

El prototipo didáctico “Aula Urbana” se concretará y adaptará en función de las necesidades del colectivo al que se dirija. A continuación se definen los aspectos organizativos dirigidos al trabajo de interacción educativa con colectivos específicos (centros escolares, asociaciones culturales, colectivos con necesidades especiales, centro para tercera edad).

Nuestra labor pedagógica demuestra mayor interés por aplicar el prototipo en los colectivos específicos, nombrados anteriormente pero eventualmente se realizarán también cuadernos con actividades generales de percepción, reflexión y producción para el público general.

Agentes Implicados

Se elaborará una red de relaciones entre el artista, los participantes, el responsable del grupo y el del programa educativo de Madrid Abierto, si su colaboración es requerida.

Para interrelacionarnos e interactuar con el entorno es necesario crear espacios que faciliten la educación más allá de la institución educativa y para lograrlo es siempre necesaria una cobertura externa, la complicidad de agentes sociales y culturales que se impliquen y hagan de puente hacia las entidades y personas receptoras.

- Grupo social: centros escolares, asociaciones culturales, colectivos con necesidades especiales, centro para tercera edad, etc.
- Administraciones locales
- Público en general, espontáneo.
- Artistas.
- Educadores (mediadores).

Recursos

- Humanos: grupo de educadores de Madrid Abierto, profesor, ciudadano, estudiantes, etc.
- Materiales: para realizar actividades plásticas (maquetas, murales...); cámaras de foto y video; guía didáctica (impresa y digital).

Tiempo-Espacio

El programa educativo sería de carácter temporal y efímero y se desarrollaría en la ciudad de Madrid, principalmente durante el mes de Febrero, periodo de tiempo en el que las instalaciones artísticas están expuestas en el espacio público; proponiéndose, también, actividades antes y después de la exposición, para que los participantes se familiaricen previamente con el tema a trabajar y posteriormente sean capaces de reflexionar y pasar a la acción creativa basándose en lo que han experimentado.

La duración del programa educativo dependerá de la disposición de los ciudadanos que participen y los lugares donde se llevaría a cabo el proyecto serían el espacio propio del colectivo implicado y el espacio público donde se sitúe la intervención artística.

PLAN DE ACCIÓN

El proyecto Aula Urbana consta de cinco fases:

FASE I – Presentación del proyecto Madrid Abierto – Aula Urbana.

En esta fase se presenta a los participantes el proyecto Aula Urbana y la guía didáctica diseñada al respecto. Es el momento de presentar el tema del arte en espacios públicos; de mostrar las líneas de interés pedagógico sobre las que se va a trabajar y que han servido como criterios de clasificación para recoger todas las intervenciones artísticas llevadas a cabo por Madrid Abierto desde su

comienzo; de exponer los objetivos de Aula Urbana y su plan de acción; y de presentar el proyecto didáctico como un trabajo de investigación

Esta fase se desarrollará en el espacio propio del colectivo implicado en el proyecto.

FASE 2 – Iniciación al proyecto artístico

En esta fase los participantes deben conocer la localización de las obras sobre las que van a trabajar, a la vez que se les proporciona a través de las guías didácticas una amplia información sobre las mismas que será utilizada para el análisis en profundidad de las seleccionadas.

Este sería el momento en el que los grupos que deseen profundizar en el proyecto realizarían entrevistas a los propios artistas.

También sería el momento donde los colectivos preparen un cuestionario o entrevista destinada a recoger las opiniones de los grupos de los ciudadanos que comparten el espacio público con la obra.

Esta fase se desarrollará en el espacio propio del colectivo implicado en el proyecto.

FASE 3 – Contacto con el proyecto artístico in situ.

Tras la presentación del proyecto los grupos de trabajo deben pasar a desarrollar nuevos aprendizajes en relación con el arte en espacios públicos. Comenzamos esta nueva fase poniendo al participante en contacto con la obra en el lugar donde se expone para que quede impregnado de toda su expresividad artística, efectuando las actividades de percepción correspondientes. Es también el momento en el que se recoge información acerca de la interacción de la obra con el público, mediante registros audiovisuales y fotográficos, entrevistas o cuestionarios (realizados en la fase anterior)...

FASE 4 - Análisis - Reflexión.

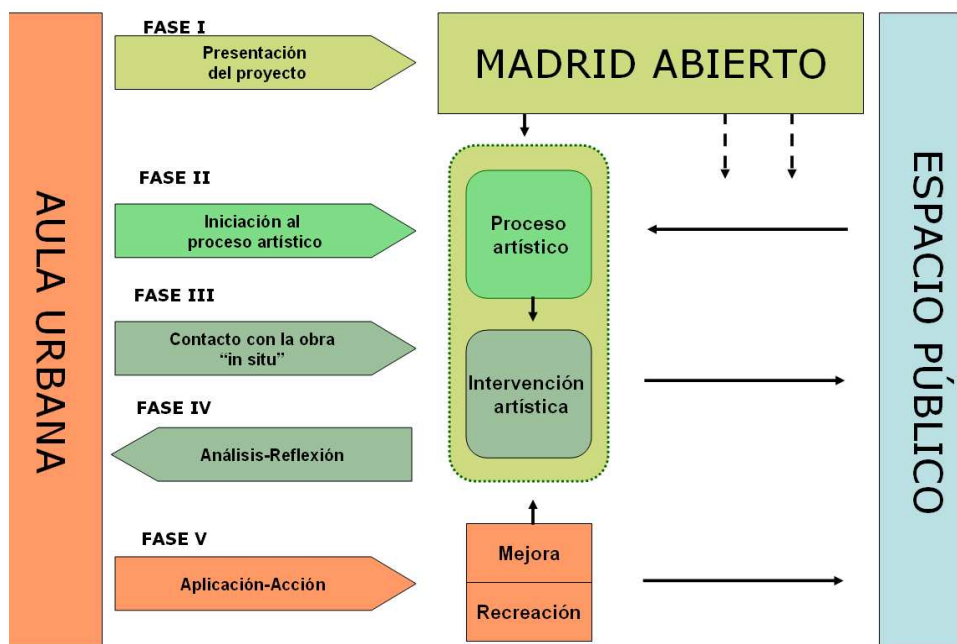
De vuelta al centro de trabajo los participantes comparten los datos obtenidos en la observación in situ, se analizan, se reflexiona sobre ellos y se elaboran, a modo de ejercicios de síntesis, conclusiones al respecto que podrían ser transmitidas al artista de forma opcional.

Esta fase se desarrollará en el espacio propio del colectivo implicado en el proyecto.

FASE 5 - Aplicación - acción.

En este último momento del proyecto se persigue que los participantes consoliden los aprendizajes adquiridos en las fases anteriores, proponiendo dos tipos de rutas: la encaminada a potenciar la obra del artista y su interacción con los ciudadanos; y la de creación por parte de los participantes.

Esta fase se desarrollará tanto en el espacio propio del colectivo implicado en el proyecto como en los espacios públicos donde este situada la obra.

ACTIVIDADES

En la guía didáctica del proyecto Aula Abierta se define un abanico de actividades que se desarrollarían en cada una de las fases del proyecto y que responden a diferentes tipologías: de iniciación-motivación, de percepción, de reflexión y de aplicación-acción.

Las actividades se diseñarán con mayor concreción, una vez que se conozcan los proyectos artísticos seleccionados por Madrid Abierto y que se haya decidido el tipo de ciudadano o colectivo al que van dirigidas, teniendo en cuenta el grado de disposición y disponibilidad que ofrecen.

ACTIVIDADES: Iniciación-Motivación (Fases I y II)

- Presentación del proyecto Madrid Abierto – Aula Urbana.
- Presentación de las obras sobre las que se va a trabajar y su localización en el espacio urbano.
- Diseño de un blog que se configure como un espacio de trabajo y confianza, que sirva para volcar a lo largo de todas las fases los aprendizajes adquiridos y que a la vez funcione como memoria evolutiva del proyecto. Informándoles de que para su difusión dispondrán de un sistema de tarjetas con la dirección Web a consultar que se repartirán entre los ciudadanos que participen en el proyecto.
- Realización de entrevistas a los artistas (vía e-mail, conferencia on-line, visitas a los centros...), para resolver dudas o adquirir más información sobre su obra; potenciándose la complicidad entre éstos y los participantes, convirtiéndose éstos últimos en confidentes-intermediarios al supervisar en ocasiones el funcionamiento de las obras en el entorno elegido para su exposición.
- Preparación, en colaboración con el educador y/o el artista, de un cuestionario destinado a recoger las opiniones de los grupos de los ciudadanos que comparten el espacio público con la obra. Previamente se

realizaría un sociograma del barrio para que el cuestionario fuese cumplimentado por los diferentes tipos de personas que lo conforman.

ACTIVIDADES: Percepción (Fase III)

- Reconocimiento por parte del ciudadano “in situ” de la presencia de la intervención artística en el espacio público, haciendo del deambular cotidiano, fuente de conocimiento y emoción de primer orden.
- Recogida de información acerca de los estímulos sensoriales y emocionales que provoca la intervención artística en los participantes.
- Identificación del grado de transformación del entorno: en cuanto al uso, al aspecto físico y a la accesibilidad.
- Realización de entrevistas a los ciudadanos.

Nota: Se invita a los participantes a que visiten la obra en distintos momentos del día o en el momento en el que la zona este más transitada, de esta manera la recogida de datos enriquecerá la investigación.

ACTIVIDADES: Reflexión (Fase IV)

- Análisis del proyecto elegido haciendo referencia a los siguientes aspectos: objetivos del artista, marco de intervención, destinatarios, agentes implicados, recursos disponibles, formatos de visibilización...
- Definición de los factores externos a la intervención que facilitan o bloquean la interacción de la intervención con el ciudadano
- Recogida de información acerca del impacto que provoca la intervención artística en el individuo desde distintas perspectivas: posible resignificación y grado de apropiación del espacio; modificación de la accesibilidad; cualidades de la obra desde una perspectiva sensorial; grado de aceptación y rechazo (actos vandálicos); modificación de la participación y movilización de la conciencia ciudadana.
- Puesta en común de las opiniones recogidas en las entrevistas realizadas a la ciudadanía.

- Debate acerca de quiénes deben ser los principales beneficiarios de los proyectos de arte en espacios públicos: el artista, los habitantes de la zona, el público en general y turistas o/y el que encarga el proyecto.
- Reflexión acerca de cómo debe ser un proyecto de arte en un lugar público: participativo e interactivo, contemplativo con fines únicamente estéticos, conmemorativo, educativo, permanente o/y temporal.

ACTIVIDADES: Acción-Aplicación (Fase V)

Para potenciar la obra del artista.

- Diseño de visitas guiadas – interactivas de las intervenciones en el espacio público.
- Coparticipación dirigida o espontánea de los ciudadanos en las obras artísticas para su enriquecimiento.
- Elaboración de boletines, folletos o carteles que informen al barrio a cerca de las intervenciones artísticas.
- Organización de eventos (performances, talleres, mesas de información...) on-line y/o “in situ” para el reclamo del público y el posible enriquecimiento de la obra original contando con la colaboración o no del artista.

De creación de nuevas obras artísticas por los participantes.

- Dramatización y recreación de la idea original con un nuevo formato o en diferentes escalas.
- Diseño y/o elaboración de obras o procesos creativos que inviten a la ciudadanía a sentirse parte de un proyecto en la ciudad (en su barrio, escuela...).
- Realización fotografías y videos de la intervención artística realizada por los participantes, que se divulgarán en diversos espacios expositivos (blog, espacio urbano, espacios propios del colectivo implicado).

EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO

En el proyecto didáctico Aula Urbana se pretende valorar principalmente la confluencia de las vivencias y el saber aportado por todos los participantes en el desarrollo del proyecto, así como evaluar los cambios de percepción y de conocimiento sobre su ciudad concebida como espacio expositivo de arte público.

La evaluación se realizará mediante una triangulación entre el personal docente, los participantes y el responsable/s del programa pedagógico, a través de entrevistas cerradas centrándose en indicadores que hagan referencia: a las capacidades de: percepción, reflexión y acción; y al desarrollo del proyecto didáctico.

EVALUACIÓN: De los Aprendizajes

Percepción

- Identificar las intervenciones artísticas en el espacio público.
- Reconocer que las intervenciones son fuente de conocimiento, emoción y estímulos sensoriales.
- Definir el grado de transformación del entorno.

Reflexión

- Identificar los elementos o factores que conforman un proyecto de intervención artística en el espacio público.
- Marcar los factores externos que facilitan o bloquean la interacción con la intervención por parte del ciudadano.
- Explicar el grado de impacto de las intervenciones en la ciudadanía.
- Reconocer los diferentes receptores de las intervenciones artísticas; así como las principales cualidades que debe reunir un proyecto artístico en un espacio público.

- Elaborar una reflexión crítica acerca del lenguaje artístico de las intervenciones artísticas en el espacio público, superando los estereotipos del arte convencional.

Acción-aplicación

- Participar de forma activa tanto en el enriquecimiento de la obra del artista como en el diseño y realización de la nueva intervención artística efectuada por los participantes.
- Fomentar la comunicación y el respeto entre los participantes como estrategia básica para planificar propuestas creativas en el espacio público.
- Promover en el ciudadano el sentimiento de que la ciudad le pertenece, participando en proyectos artísticos impregnados de valores y normas que regulan el comportamiento social en el espacio público.
- Desarrollar el respeto hacia las intervenciones artísticas contribuyendo a su conservación y mejora.

EVALUACIÓN: Del desarrollo del proyecto

- Valorar la efectividad, claridad de exposición y preparación de los profesores, educadores y/o monitores a la hora de promover la inquietud por el arte en los espacios públicos.
- Conocer el grado de aceptación de las actividades diseñadas y su secuencia didáctica.
- Saber si la temporalidad del proyecto se adapta bien a cada colectivo participante.
- Comprobar si los materiales y recursos didácticos se adaptan a los distintos niveles y son útiles para el aprendizaje.

Nota: La evaluación del público espontáneo y autónomo que visite las intervenciones guiándose de nuestro material didáctico se realizará a través de un cuestionario que podrá encontrarse en la sección didáctica de la página Web de Madrid Abierto.