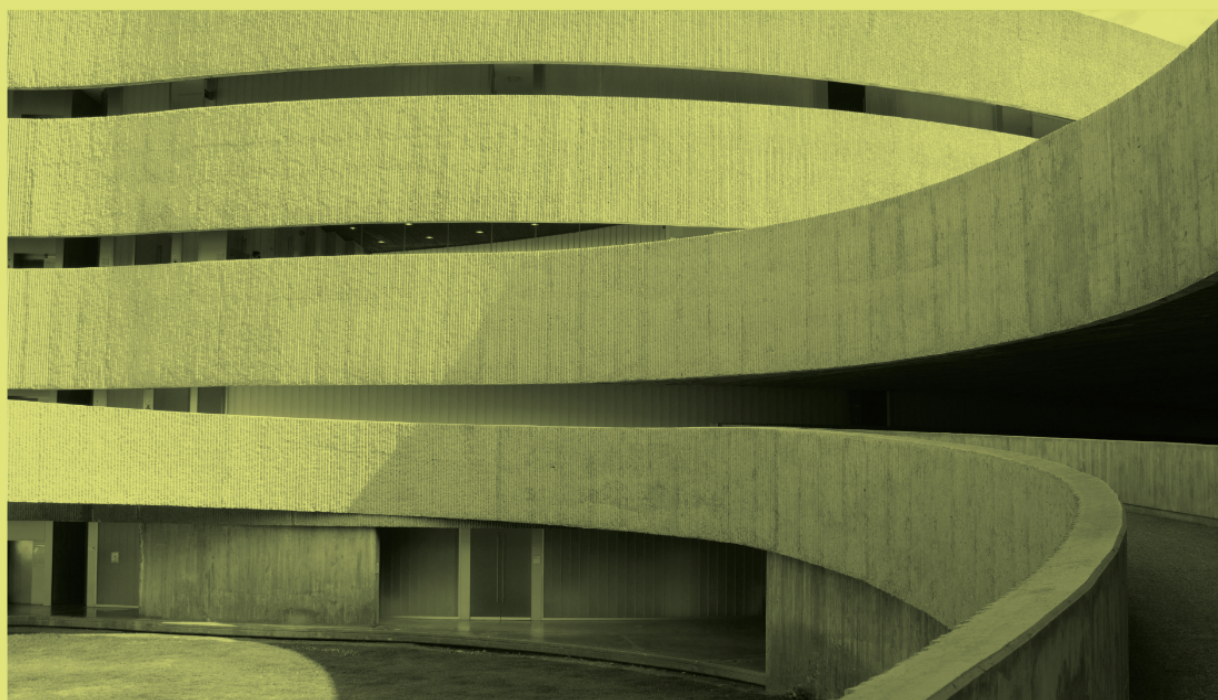

YADAR

19.10.2022

FACULTAD DE BELLAS ARTES
CAMPUS GUAJARA

20.10.2022

21.10.2022

LIBRO DE RESÚMENES

CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL DESDE LAS ARTES

RADAR 2022
Congreso Internacional
de Investigación Transversal
desde las Artes

Sitio web: <https://wp.ull.es/radar/>

DOI: <http://doi.org/10.25145/c.RADAR.2022.01>

Universidad de La Laguna

Equipo Editorial:

Dra. Tania Castellano San Jacinto

Dr. David Cortés Santamarta

Dra. Elisa Díaz González

Dr. Carlos Jiménez Martínez

Dra. Itahisa Pérez Conesa

Cuidado y revisión de los textos:

Dra. Tania Castellano San Jacinto

Mario Rodríguez Hernández

Diseño:

Dr. Bernardo Candela Sanjuán

Dr. Carlos Jiménez Martínez

Haridian Díaz Mesa

Noa Real García

Arianna Mª Fanio González

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

CC BY-NC-N

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción a RADAR 2022

Ejes temáticos del congreso RADAR 2022

Organización de RADAR 2022

CONFERENCIANTES

Asunción Molinos Gordo

Patrimonio Campesino

Sofía Piñero Rivero y Domingo J. González Galván

Un Año Después de la «Incertidumbre»

Lourdes Cilleruelo y Augusto Zubiaga

Disoñando Quimeras

Brigitte Vasallo

Elogio de la Venganza

COMUNICACIONES

1. Memoria

1.1. Estudios históricos en arte, diseño y restauración

Estética del Violín Performativo

La Obra Gráfica de Vicki Penfold

La capilla de la familia Anaya Enríquez en la iglesia de San Esteban de Salamanca

Recuperación de un retablo tras más de medio siglo en el olvido

1.2. Preservación de la memoria: archivos, bienes culturales

Conservación de una performance

Patrimonios incómodos

Las tintas metaloácidas en documentación manuscrita del siglo XVI en Tenerife, y su preservación

1.3. Proyectos documentales o basados en la memoria histórica

El Conde de Ferreira y su legado

1.4. Relatos no hegemónicos sobre el pasado

Madera, materia de creación artística

Extremadura y sus masculinidades

Memoria borrada y memoria (re)construida: el caso de Málaga

1.5. Biografías, genealogías y memorias privadas

Soportes autobiográficos domésticos
Christian Walter, la serigrafía a cuatro manos
Archivar lo invisible

2. Esfera pública

2.1. Dimensión social del arte, el diseño y la restauración

La idea de casa y el feminismo

Creación de una pintura mural científico-artística para el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Peralejos y la Sierra de Castelfrío

Códigos deontológicos de diseño y los dilemas morales en su función pedagógica

La empatía y el Diseño Industrial, una historia discordante

Representación de la mujer en el arte de la transición española y su relación con los cambios jurídicos y sociales

2.2. Estéticas de lo político y políticas de las estéticas

Rastreado sensibilidades en las ruinas del capitalismo

La imagen y los tiempos-otros

2.3. Lo relacional, lo participativo y lo colaborativo

Prácticas artísticas participativas

Diseño abierto y colaborativo en artesanía digital

El barrio como aula viva universitaria

Art Is Not Enough

2.4. Intervención en el espacio urbano y rural

Estrategia de creación colectiva autogestionada como dinamización de comunidades identitarias en territorios de Málaga: Artefacto Social

Transferencia cultural intergeneracional desde la escuela rural

Historias y narrativas que conforman la identidad de ecosistemas sonoros

Potenciando la difusión de los retablos fingidos del entorno urbano y rural

2.5. Disensos en torno a la identidad en su intersección con el arte, el diseño y la restauración: género-sexo, descolonialidad, capacitismo y especismo

Una aproximación a la conservación del patrimonio inmaterial en entornos urbanos en clave de género

Los itinerarios de la mujer en la performance gallega contemporánea

2.6. Modelos dinamizadores de difusión y gestión artística y cultural

¿Son necesarias las residencias artísticas?

El proyecto cultural Artoteka como modelo de gestión sostenible para la dinamización del arte contemporáneo en el día a día

2.7. Mediación artística y cultural en contextos diversos

La experiencia de enseñanza-aprendizaje como obra

3. Nuevas ecologías

3.1. Sostenibilidad: materiales y prácticas

Nuevas aplicaciones de las algas procedentes de la Alhambra y el Generalife para técnicas artísticas y de conservación-restauración

Tecnología microondas VS sistemas tradicionales de gas para el sistema de choque térmico (Flash Dewaxing) en la Fundición Artística

De recurso ancestral a residuo ornamental. Cinco siglos de desmemoria.

La sostenibilidad de la imagen del animal en el Arte

Materia impresa

Sostenibilidad y Memoria en los estudios de Pintura del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona

Pangamelan

3.2. Dimensión ecológica del arte, el diseño y la restauración

Diseño para las economías circulares insulares

3.3. Iniciativas antropo-descentradas

La permeabilidad del cuerpo

3.4. Bioarte y biotecnología aplicada

3.5. La conservación ante el cambio climático

4. Emergencia tecnológica

4.1. Impacto en la experiencia y en el desempeño profesional

4.2. Prácticas y procedimientos de reciente aplicación

La producción artística mediante el uso de tecnologías de diseño y fabricación digital

Producción de joyería empleando microondas para descerar y cocer moldes refractarios

SciArt

Metodología auxiliar de evaluación del estado de conservación y tratamientos de la piedra mediante el color

El anodizado artístico

4.3. El arte, el diseño y la restauración ante la digitalización-virtualización del mundo

El futuro de la obra de arte en la era digital

El retablo como recurso didáctico en el Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Herramientas de modelado y animación 3D para el diseño de concepto en obras tridimensionales de Arte contemporáneo

Una imagen en blanco: Slow Art o la mirada prolongada

4.4. Retos de la obsolescencia tecnológica

Gestión y archivo de una mediateca de Media Art soportada en la plataforma OJS Umática

- Video arte en la era postmedia
- Puenteando la máquina
- El proyecto de conservación de casetes de diversos formatos: U-Matic, VHS y Betacam SP
- 4.5. Horizontes tecnológicos y tecnologías imaginadas
 - Colonización espacial en el aula de Primaria
 - La nueva carne
- 4.6. Conservación evolutiva: arte de los nuevos medios
 - Taxonomía multi-propósito para el registro de la experiencia artística como estrategia de conservación de la obra de Media Art: Scenux
 - La imagen por resonancia magnética en la construcción de nuevas corporeidades
- 5. Condiciones laborales
 - 5.1. Economía del arte, del diseño y de la restauración: estructura e impacto
 - 5.2. Presente y futuros de las profesiones en el contexto del post-trabajo
 - Espacio Común (Nalda)
 - 5.3. Explotación de los sentidos versus consumo
 - 5.4. Academia y entusiasmo
 - 5.5. Estudios en torno al cognitariado y al precariado
- 6. Gramáticas híbridas
 - 6.1. Prácticas postdigitales desde las artes y sus disciplinas
 - Manchar, rayar, escribir, cantar
 - Arte y redes sociales
 - 6.2. Permeabilidades posibles en las prácticas artísticas y profesionales
 - Una pistola que no dispara, una flor de plástico y la torre de Shenzhen
 - 6.3. Visualización de y en la creación
 - Torceduras e imprevistos
 - Guerrero. La cabeza entre las manos
 - 6.4. La pantalla habitada
 - A través de la pantalla
 - Un relato habitable
 - 6.5. Nuevas materialidades y realismos especulativos
 - La piel tecnológica: el último interfaz
 - El escultor frente a un cuadro de pintura

Diseño abierto y colaborativo en artesanía digital

Aportes pedagógicos y metodológicos

Arianna Fanio González³³

Resumen

Las interrelaciones entre artesanía y tecnología plantean nuevos escenarios para los diseñadores, en donde no solo se pueden explorar propuestas formales, sino también materializar, adaptar y preservar los conocimientos de la artesanía tradicional. En esta comunicación se aborda el caso de las baldosas hidráulicas, un tipo de baldosa semi industrial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que está comenzando a revalorizarse a través de diversas investigaciones e iniciativas.

En la técnica constructiva de estas piezas, han surgido variaciones enfocadas, por un lado, a facilitar la creación de herramientas auxiliares a través de tecnologías de fabricación aditiva, y por otro, a trabajar las relaciones comunidad-territorio con una técnica adaptada basada en herramientas de autoconstrucción. A pesar de que estas derivaciones constructivas no demuestran superar los resultados técnicos tradicionales, están permitiendo rescatar el interés sobre este patrimonio.

En la investigación en curso, se plantea un proceso formativo en diseño abierto y colaborativo en donde se combinan las emergentes técnicas constructivas de las baldosas hidráulicas y las premisas del movimiento *maker*, permitiendo co-crear nuevos motivos, digitalizar herramientas, documentar los procesos proyectuales y contribuir a la distribución de esta artesanía. Para ello, se realiza un primer taller con un grupo motor de estudiantes de enseñanza universitaria en Diseño, en donde mediante el trabajo por grupos se desarrolla desde la traducción visual de conceptos teóricos hasta la elaboración manual de las baldosas, transcurriendo por la vectorización, modelado tridimensional e impresión 3D de las herramientas auxiliares denominadas «trepas» o «divisores».

Cada grupo trabaja en torno al desarrollo gráfico de dos conceptos, necesitando desarrollarlos de manera consensuada con los otros grupos para conjugar

³³ Departamento de Bellas Artes, Universidad de La Laguna, España. afaniogo@ull.edu.es

colectivamente una alfombra de baldosas hidráulicas. Durante las fases del proceso proyectual se fomentan dinámicas y flujos de trabajos orientados a la co-creación de propuestas gráficas, la justificación y toma de decisiones, la gestión de roles, el aprender-haciendo, la accesibilidad y capacitación en herramientas de diseño y fabricación digital, la documentación colaborativa del proyecto en un entorno colectivo común, la generación de diseños en abierto, y la autogestión de espacios, recursos y ritmos de producción. Asimismo, en el proceso se incorporan encuestas y paneles participativos para analizar las competencias digitales y transversales adquiridas por el alumnado, así como las reflexiones generadas con la metodología colaborativa empleada.

Como conclusión, la combinación de las nuevas formas de fabricación híbrida de una artesanía con premisas del movimiento *maker* se ha utilizado para trabajar aportes pedagógicos y metodológicos colaborativos y digitales en el currículum del alumnado universitario en Diseño, poniendo importancia en la materialización de las propuestas, el aprendizaje y proyección colectiva, la documentación del proyecto y la generación de contenido en abierto.

Palabras clave: diseño abierto, diseño colaborativo, fabricación digital, patrimonio, baldosas hidráulicas.

Open and collaborative design in digital crafts

Pedagogical and methodological contributions

Abstract

The interrelations between craft and technology provide new scenarios for designers, where they not only explore formal proposals, but also materialise, adapt and preserve the knowledge of traditional craftsmanship. This communication studies the case of hydraulic tiles, a type of semi-industrial tile from the late nineteenth and early twentieth centuries that is beginning to be revalued through various research and initiatives.

In the manufacturing of these pieces there are some variations that have arisen focused, on the one hand, on facilitating the creation of auxiliary tools through additive

manufacturing technologies, and on the other hand, on working on community-territory relations with an adapted technique based on self-construction tools. Although these constructive derivations do not prove to surpass the traditional results, they are making possible a revived interest in this heritage.

In the current research, an open and collaborative design training process is proposed, combining the emerging construction techniques of hydraulic tiles and the principles of the maker movement, making possible the co-create of new motifs, the digitalisation of tools, the documentation of the design process and the contribution to the distribution of this craft. To this end, a first workshop was held with a driving group of university design students, where group work developed from the visual translation of theoretical concepts to the manual production of the tiles, passing through the vectorisation, three-dimensional modelling and 3D printing of the divider auxiliary tools.

Each group works on the graphic development of two concepts, needing to develop them by consensus with the other groups in order to collectively create a carpet of hydraulic tiles. During the phases of the design process, dynamics and workflows are encouraged, aimed at the co-creation of graphic proposals; justification and decision-making; role management; learning-by-doing; accessibility and training in design and digital fabrication tools; collaborative documentation of the project in a common digital environment; the generation of open designs; and self-management of spaces, resources and production rhythms. The process also includes surveys and participatory panels to analyse the digital and transversal competences acquired by the students, as well as the reflections generated by the collaborative methodology used.

In conclusion, the combination of the new forms of hybrid fabrication of a craft with the premises of the maker movement has been used to work on collaborative and digital pedagogical and methodological contributions in the curriculum of university students in Design, emphasising the materialisation of proposals, collective learning, collaborative design, project documentation and generation of open-source content.

Keywords: open design, collaborative design, digital fabrication, heritage, hydraulic tiles.

Referencias bibliográficas

Griset, J. (2021). *El arte del mosaico hidráulico*. Ediciones Invisibles.

VV.AA (2017). *Deconstruyendo el Manifiesto Maker*. Trànsit Projectes.

<https://conventagusti.com/maker/wp-content/uploads/sites/5/Deconstruyendo-el-manifiesto-maker.pdf>

Marino, I., & Caiazza, F. (2010-actualidad). *Proyecto Anda*. Estudio Valija.

<https://estudiovalija.com.ar/anda/>

Rawsthorn, A. (2021). *El diseño como actitud*. Gustavo Gili.

Zoran, A., Seppo, O. V., Chan, B., Brosh, A., Gordon, R., Friedman, Y., Marshall, J., Bunnell, K., Jorgensen, T., Arte, F., Hope, S., Schmitt, P., Buechley, L., Qi, J., & Jacobs, J. (2015). Hybrid Craft: Showcase of Physical and Digital Integration of Design and Craft Skills. *Leonardo*, 48(4), 384-398.

https://doi.org/10.1162/LEON_a_01093

Arianna Fanio González

Link ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1941-8362>

Doctoranda e investigadora en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Es beneficiaria del Programa Predoctoral de Formación del Personal Investigador en Canarias 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). Forma parte del Grupo de Investigación e Innovación en Diseño y el Grupo de Investigación en Diseño y Fabricación Digital, ambos de la Universidad de La Laguna. Miembro del Fab Lab ULL, primer Fab Lab de Canarias adherido a la organización internacional de Fab Lab Foundation. Graduada en Diseño por la Universidad de La Laguna y cuenta con un Máster en Aplicaciones Multimedia por la Universitat Oberta de Catalunya.