

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

Las prácticas artísticas: un camino para la transformación socio-educativa

Coords.

Victoria Martínez Vérez

Sara Domínguez Lloria

Paula Gil Ruíz

Dykinson, S.L.

**LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS:
UN CAMINO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIO-EDUCATIVA**

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS:
UN CAMINO PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIO-EDUCATIVA

Coords.

VICTORIA MARTÍNEZ VÉREZ
SARA DOMÍNGUEZ LLORIA
PAULA GIL RUÍZ

Dykinson, S.L.

2024

Esta obra se distribuye bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

La Editorial Dykinson autoriza a incluir esta obra en repositorios institucionales de acceso abierto para facilitar su difusión. Al tratarse de una obra colectiva, cada autor únicamente podrá incluir el o los capítulos de su autoría.

Este libro ha sido sometido a evaluación por pares académicos con el método de doble ciego, así como parte de nuestro Consejo Editorial. Para más información, véase:
https://www.dykinson.com/quienes_somos/

LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: UN CAMINO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIO-EDUCATIVA

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Dykinson S.L.

Madrid - 2024

N.º 210 de la colección Conocimiento Contemporáneo

1ª edición, 2024

ISBN: 978-84-1070-244-8

NOTA EDITORIAL: Los puntos de vista, opiniones y contenidos expresados en esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores. Dichas posturas y contenidos no reflejan necesariamente los puntos de vista de Dykinson S.L, ni de los editores o coordinadores de la obra.

Los autores asumen la responsabilidad total y absoluta de garantizar que todo el contenido que aportan a la obra es original, no ha sido plagiado y no infringe los derechos de autor de terceros. Es responsabilidad de los autores obtener los permisos adecuados para incluir material previamente publicado en otro lugar. Dykinson S.L no asume ninguna responsabilidad por posibles infracciones a los derechos de autor, actos de plagio u otras formas de responsabilidad relacionadas con los contenidos de la obra. En caso de disputas legales que surjan debido a dichas infracciones, los autores serán los únicos responsables.

INDICE

INTRODUCCIÓN	13
VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ	
SARA DOMÍNGUEZ LLORIA	
PAULA GIL RUIZ	

SECCIÓN I.

ARTE Y CIENCIA: SINERGIAS CREATIVAS

CAPÍTULO 1. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ARQUITECTURA HUMANA. ESCUCHANDO LA VOZ DE LOS ESPACIOS	17
VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ	
WALTER JOSÉ CASTAÑEDA MARULANDA	
WILLIAM OSPINA TORO	
CAPÍTULO 2. ARTE, CREATIVIDAD E INCLUSIÓN: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y EL CAMBIO SOCIAL ..	31
PAULA GIL RUIZ	
CAPÍTULO 3. PAISAJES SONOROS E IDENTIDAD CULTURAL: UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN DEL MAESTRO....	45
SARA DOMÍNGUEZ LLORIA	
MARIO DIZ OTERO	
CAPÍTULO 4. ¿QUIÉN DIJO QUE EL AZUL ES TRISTE? UN PROYECTO INTERDISCIPLINAR QUE EXPLORA LAS SINERGIAS ENTRE ARTE Y CIENCIA MEDIANTE LA PINTURA CERÁMICA	59
ÁNGEL VIDAL VIDAL	
CAPÍTULO 5. CARTOGRAFÍA DE LO INVISIBLE: SIGUIENDO LOS PASOS DE ANNA ATKINS A TRAVÉS DE LA CIANOTIPIA BOTÁNICA	81
ÁNGEL VIDAL VIDAL	
CAPÍTULO 6. EL MITO DE ARACNE APLICADO AL APRENDIZAJE DE LA ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS	105
JOSEP JOAN CENTELLES SERRA	
PEDRO RAMON DE ATAURI CARULLA	
ESTEFANIA MORENO GUILLÉN	
CAPÍTULO 7. ARTE Y BOTÁNICA A TRAVÉS DE LA FIGURA DE CELESTINO MUTIS	121
JOSÉ CÁNDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ	

CAPÍTULO 8. LA GEOMETRÍA EN EL ARTE RELIGIOSO. UNA INVESTIGACIÓN POR HACER.....	139
JOSÉ CÁNDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ	
CAPÍTULO 9. ANÁLISIS PRE-ICONOGRÁFICO DEL RETABLO DE ISENHEIM: EL INVENTARIO Y LA SIGNIFICACIÓN PRIMARIA DE UNA OBRA MAESTRA HOSPITALARIA.....	155
ANA CARLOTA VALLE SORIANO	
CAPÍTULO 10. DESCIFRANDO EL LENGUAJE VISUAL DEL RETABLO DE ISENHEIM: ANÁLISIS ICONOGRÁFICO E ICONOLÓGICO, TABLA POR TABLA.....	185
ANA CARLOTA VALLE SORIANO	

SECCIÓN II.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CAPÍTULO 11. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COMO PROCESO CONTINUO MEJORA E INNOVACIÓN DOCENTE: CULTURA DE PENSAMIENTO Y ARTE MEDIANTE LAS TIC.....	213
AZUCENA ESTEBAN ALONSO	
CAPÍTULO 12. CADÁVER EXQUISITO 2.0: HERRAMIENTAS DE CO-CREACIÓN EN EL DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y ANIMACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO.....	229
EVA SANTÍN ÁLVAREZ	
CAPÍTULO 13. IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS ÉTICAS PARA LA ALFABETIZACIÓN EN IA	246
ISABEL CAUSADIAS DOMINGO	
CAPÍTULO 14. LAS PORTAVOCES DE LAS COSAS: LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS ARTES DESDE UN ENFOQUE POSTHUMANISTA	272
IGNACIO TEJEDOR LÓPEZ	
CAPÍTULO 15. DISEÑANDO UN FUTURO MEJOR: LA FUSIÓN ENTRE EL DISEÑO SOCIAL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PARA INFLUIR UN CAMBIO POSITIVO EN LA SOCIEDAD	296
ALBERTO SESMA MENDÍA	
LAURA DE MIGUEL ÁLVAREZ	
CAPÍTULO 16. ANÁLISIS DEL ELEMENTO ARTÍSTICO EN LOS RECURSOS DIDÁCTICOS: CONJUNCIÓN DE IMAGEN-PALABRA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA.....	321
CRISTINA GABRIELA CHIRILA	
MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ TIJERO	

CAPÍTULO 17. ELEMENTO ARTÍSTICO Y NUEVAS LITERACIDADES EN LA LITERATURA INFANTIL NO OBLIGATORIA: COLECCIÓN «LAS RATITAS».....	339
CRISTINA GABRIELA CHIRILA MARÍA ARACELI ALONSO-CAMPO	
CAPÍTULO 18. DIDÁCTICA TRIÁDICA INTEGRAL: UNA DOCENCIA TERAPÉUTICA TRANSPOSICIONAL	355
JUAN JOSÉ MORA GALEOTE	
CAPÍTULO 19. CARTOGRAFÍAS EMOCIONALES COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR	369
VÍCTOR ALBA RODRÍGUEZ	
CAPÍTULO 20. A ARTE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA.....	388
KEILA COELHO BARBOSA	

SECCIÓN III. ARTE Y SALUD MENTAL

CAPÍTULO 21. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DESDE EL ARTE PARA EL TRASTORNO MENTAL GRAVE.....	408
NOELIA NAVARRO GÓMEZ	
CAPÍTULO 22. INDICACIONES PARA EL USO DE ARTETERAPIA EN DEPRESIÓN	422
NOELIA NAVARRO GÓMEZ	
CAPÍTULO 23. REVOLUCIÓN CREATIVA: DESMONTANDO EL ESTIGMA EN SALUD MENTAL A TRAVÉS DEL ARTE	435
NOELIA NAVARRO GÓMEZ	
CAPÍTULO 24. BENEFICIOS DEL DIBUJO ARTÍSTICO SOBRE LA MEMORIA VISUAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	450
ÁLVARO SALIDO FERNÁNDEZ MARÍA PAULA SANTIAGO MARTÍN DE MADRID	
CAPÍTULO 25. LOS PICTOGRAMAS EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA.....	471
PEDRO PALLEIRO-SÁNCHEZ	

CAPÍTULO 26. ARTETERAPIA PARA PALIAR EL SUFRIMIENTO EMOCIONAL EN PALIATIVOS Y CRÓNICOS COMPLEJOS PEDIÁTRICOS	498
SILVIA FERNÁNDEZ-CADEVALL	
LAURA MAESTRE GÜEMES	
MARGE ANDREA BERMÚDEZ CASTRO	
CAPÍTULO 27. UNA MIRADA A LA SALUD MENTAL A TRAVÉS DE LA PINTURA.....	520
ERICA DORADO GARCÍA	
CAPÍTULO 28. @COVID HUMANPORTRAITS: UN RETRATO DE LA PANDEMIA DESDE LA MIRADA ENFERMERA	539
ANTONIO ROSA CASTILLO	
ELENA MAESTRE	
CAPÍTULO 29. SOLEDAD ADOLESCENTE EN PROCESOS ONCOLÓGICOS: EL ARTE COMO EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ...	555
ROSALÍA MARTÍNEZ GARCÍA	

SECCIÓN IV.

ARTE Y SOCIEDAD: TRANSFORMACIÓN Y ACTIVISMO

CAPÍTULO 30. EXPLORANDO LAS DIMENSIONES SOCIALES DEL ARTE. BETH MOYSÉS Y SUZANNE LACY.....	582
MARÍA DEL CARMEN PÉREZ CASANOVA	
CAPÍTULO 31. LA RE-SIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN COMUNITARIA EN UN BARRIO DE ALTA DIVERSIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE PRÁCTICAS DE FOTOELICITACIÓN.....	600
MANUEL BASAGOITI RODRÍGUEZ	
CAPÍTULO 32. EL CINE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE REFLEXIÓN CRÍTICA EN TRABAJO SOCIAL.....	618
SABELA PÉREZ-MARTÍN	
PAULA FRIEIRO	
LEIDI VIVIANA MORENO PARRA	
CAPÍTULO 33. URBANO PARTICIPATIVO PARA EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN, LA CREATIVIDAD Y LA CONEXIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. ESTUDIO DE CASO...	632
LORENA ARÉVALO IGLESIAS	
CAPÍTULO 34. “EMPEZÓ EL TRÁNSITO DE LO NEGRO A LO COLORIDO”. INFLUENCIA DEL ARTE EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE JÓVENES DE TIGUAQUE, BOGOTÁ, COLOMBIA	647
YESSICA LIZETH MOJICA VALENTIN	

CAPÍTULO 35. TEJIDO SOCIAL. EXPLORANDO EL CAPITAL SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTE TEXTIL	666
MARÍA DEL CARMEN PÉREZ CASANOVA	
CAPÍTULO 36. DEVOLVER LA MIRADA: PINTURA MURAL PARA COMBATIR EL FEÍSMO DEL ESPACIO CONSTRUIDO	685
PEDRO PALLEIRO-SÁNCHEZ	
CAPÍTULO 37. ABRIENDO HORIZONTES EN LA ACCESIBILIDAD: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN HUERTO FÍSICAMENTE ACCESIBLE PARA LA DIVERSIDAD FUNCIONAL	712
NATALIA HERMIDA CARBALLIDO	
CAPÍTULO 38. LA MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO: MANIFESTACIÓN ECOFEMINISTA PREINDUSTRIAL. PROPUESTAS ARTÍSTICAS REIVINDICATIVAS PARA LA REFLEXIÓN DE LA MUERTE	744
FERNANDO LUQUE CUESTA	
M ^a CARMEN HIDALGO RODRÍGUEZ	
CAPÍTULO 39. SIMULACIÓN Y PERFORMATIVIDAD EN LAS IMÁGENES ACTIVISTAS: <i>VISIT TEL AVIV</i> COMO CASO DE ESTUDIO... 768	
ELENA GABRIELA FRAJ HERRANZ	
MIGUEL ÁNGEL RAMOS LÓPEZ	
CAPÍTULO 40. EL NOMBRE: ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE UN PROYECTO ARTÍSTICO-EDUCATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES FAMILIARES	787
VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ	
SERGIO SIERRA MONSALVE	
WALTER JOSÉ CASTAÑEDA MARULANDA	

SECCIÓN V.
PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN

CAPÍTULO 41. EDUCAR PARA O PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL.....	799
ANA MARGARIDA MENDES	
MARGARIDA ADÓNIS TORRES	
CAPÍTULO 42. ARTES/EDUCACIÓN/MUSEOS: GENERANDO EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN EL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	812
BELÉN ABAD DE LOS SANTOS	

CAPÍTULO 43. EL PAPEL DE LAS REVISTAS DE ARTES CIENTÍFICAS EN LA ERA DIGITAL. REFLEXIONES EN UNA MESA REDONDA DE UN COMITÉ DE EXPERTOS	828
MIGUEL RANILLA RODRÍGUEZ WALTER JOSÉ CASTAÑEDA MARULANDA JAVIER ALBAR MANSOA	
CAPÍTULO 44. UNA NUEVA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA: LA <i>OCULTURA</i> COMO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE LA HISTORIA Y DEL ARTE	844
ABEL MOSTAZA PRIETO	
CAPÍTULO 45. EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA MÚSICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE	862
LANA KOVAČEVIĆ KUČ ANDREA FERNÁNDEZ-BARROS	
CAPÍTULO 46. HEURÍSTICAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CVD (DEFICIENCIA DE LA VISIÓN DEL COLOR) EN EL DISEÑO DE COLOR EN VIDEOJUEGOS	880
ESTER CAMPOS BAELO	
CAPÍTULO 47. ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN COMPETENTE ESTÉTICA Y LECTORA A TRAVÉS DE ÁLBUMES ILUSTRADOS. EL CASO DE <i>EL LIBRO SORPRESA DE LUZ</i> PARA LA FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO	908
CRISTINA PELÁEZ NAVARRETE	
CAPÍTULO 48. RECREAR A PICASSO	939
DOMINGO SÁNCHEZ RUIZ	

SECCIÓN VI. ARTE Y MEMORIA HISTÓRICA

CAPÍTULO 49. UNA APROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS MATERIALES E INMATERIALES DE LOS ESPECTÁCULOS DE VENTRILOQUIA	964
RAQUEL RACIONERO NÚÑEZ	
CAPÍTULO 50. ARTESANÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA LONGITUDINAL	981
JAIME DE LA CALLE VALVERDE JOSÉ LÓPEZ RIOPEDRE	

CAPÍTULO 51. IMPACTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DANZA CLÁSICA EN EL APRENDIZAJE DE NIÑOS CON BAJOS RECURSOS EN SUDÁFRICA	997
IOSHINOBU NAVARRO SANLER	
CAPÍTULO 52. ALBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ: DE LA ANIMACIÓN AL COMIC Y VICEVERSA	1017
CAROLINA MAESTRO GRAU	
CAPÍTULO 53. EL ARTE CRÍTICO Y SU POTENCIAL EDUCATIVO....	1046
DIEGO LUNA	
CAPÍTULO 54. EL UNIVERSO ARTÍSTICO Y PUBLICITARIO DE LAS MARCAS DE MODA DE ALTA COSTURA. EL CASO DE LOUIS VUITTON Y LA CREADORA YAYOI KUSAMA	1064
PATRICIA COMESAÑA COMESAÑA	
ANGÉLICA COMESAÑA COMESAÑA	
CAPÍTULO 55. POP MUSIC LOGOS. LA PERSONALIZACIÓN TIPOGRÁFICA ARTÍSTICA DE LOS LOGOTIPOS EN LAS PORTADAS DE DISCOS COMO INDICADOR DE GÉNERO MUSICAL	1079
ANDREA BERTOLA GARBELLINI	
CAPÍTULO 56. LOGOTIPOS DE MODA. LOS CÓDIGOS ESTÉTICOS DE LAS TIPOGRAFÍAS DIDONAS EN EL <i>FASHION BRANDING</i>	1102
ANDREA BERTOLA GARBELLINI	

SECCIÓN VII. ARTE, IDENTIDAD Y GÉNERO

CAPÍTULO 57. IDENTIDADE FEMININA NA POESIA DE MULHERES INDÍGENAS NO BRASIL: NATUREZA, FEMINISMO E MEMÓRIA.....	1133
KEILA COELHO BARBOSA	
CAPÍTULO 58. HOW THE OTHERS SOUND? UNDERSTANDING THE INTERSECTIONAL RELATION BETWEEN GENDER AND DISABILITY IN THE MUSICAL CONTEXT.	1146
GABRIEL BARTH DA SILVA	
CAPÍTULO 59. VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CUERPO: CONOCIMIENTO KINESTÉSICO	1163
CELIA VARA MARTÍN	
CAPÍTULO 60. ANA MENDIETA, EL VACÍO DEL SUJETO MODERNO, EL ARTE COMO POSIBILIDAD	1182
BLANCA SERRANO SANSEGUNDO	

CAPÍTULO 61. PERFORMAR LA POSE. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON ADOLESCENTES COMO PRAXIS PARA RESISTIR FRENTE A LAS IMÁGENES.....	1205
UXUE AZKARATE GAMBRA IDOIA MARCELLÁN BARAZE	
CAPÍTULO 62. PAISAJES ALTERADOS: PROYECTO EXPOSITIVO DE ARTE, GUERRA Y ECOLOGÍA.....	1220
LAURA SILVESTRE GARCÍA	
CAPÍTULO 63. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y MEDIADORAS DE ALUMNADO DE LA UPV/EHU EN EL FESTIVAL GAU IREKIA DE BILBAO.....	1237
SAIOA DEL OLMO ALONSO IDOIA MARCELLÁN BARAZE	
CAPÍTULO 64. LA MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO: MANIFESTACIÓN ECOFEMINISTA PREINDUSTRIAL. PROPUESTAS ARTÍSTICAS REIVINDICATIVAS PARA LA REFLEXIÓN DE LA MUERTE.....	1253
FERNANDO LUQUE CUESTA M ^a CARMEN HIDALGO RODRÍGUEZ	
CAPÍTULO 65. SIMULACIÓN Y PERFORMATIVIDAD EN LAS IMÁGENES ACTIVISTAS: <i>VISIT TEL AVIV</i> COMO CASO DE ESTUDIO.....	1278
ELENA GABRIELA FRAJ HERRANZ MIGUEL ÁNGEL RAMOS LÓPEZ	
CAPÍTULO 66. UNA NUEVA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA: LA <i>OCULTURA</i> COMO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE LA HISTORIA Y DEL ARTE.....	1297
ABEL MOSTAZA PRIETO	
CAPÍTULO 67. EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA MÚSICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE ...	1315
LANA KOVAČEVIĆ KUČ ANDREA FERNÁNDEZ-BARROS	
CAPÍTULO 68. EL ARTE CRÍTICO Y SU POTENCIAL EDUCATIVO....	1333
DIEGO LUNA	