

37 Itineraries for describing the environment using fiction and printmaking in art education

37 Itinerarios para describir el entorno usando la ficción y el grabado en educación artística

Paloma PALAU-PELLICER
University Jaume I (Spain)

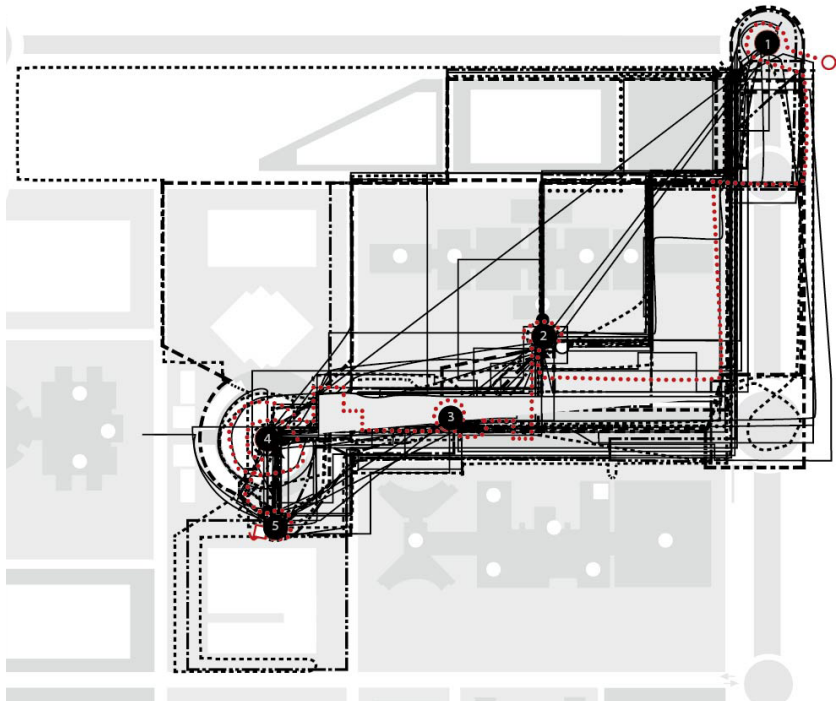
ABSTRACT RESUMEN

The itinerary as a strategy for discovering our everyday environment is one of the keys to creating the teaching-learning experience proposed here. In it, the participant plays the lead in his or her own adventure, in which every decision contains an infinite range of possible itineraries. The various routes that are gradually constructed will make up a multiple and infinite whole with descriptions in which graphic concepts are developed using printmaking. The purpose of the project is to incorporate play and train the eye so as to change our perception of the space; to imagine impossible dialogues; to invent narratives that modify this established order; or to seek out aesthetic relationships that link them together.

El itinerario como estrategia para el descubrimiento del entorno cotidiano es una de las claves para realizar la experiencia didáctica que se plantea a continuación. En ella, el participante es el protagonista de su propia aventura, donde cada decisión contiene un sinfín de itinerarios posibles. Los trayectos que irá construyendo constituirán un todo múltiple e infinito con descripciones en las que se desarrollarán conceptos gráficos elaborados con el grabado. El objetivo del proyecto es integrar el juego y entrenar la mirada para cambiar la percepción del espacio: imaginar diálogos imposibles; inventar narrativas que alteren ese orden establecido o buscar relaciones estéticas que las vinculen.

KEYWORDS: printmaking, a/r/tography, environment, itinerary, fiction, visual art education, Arts Based Educational Research.

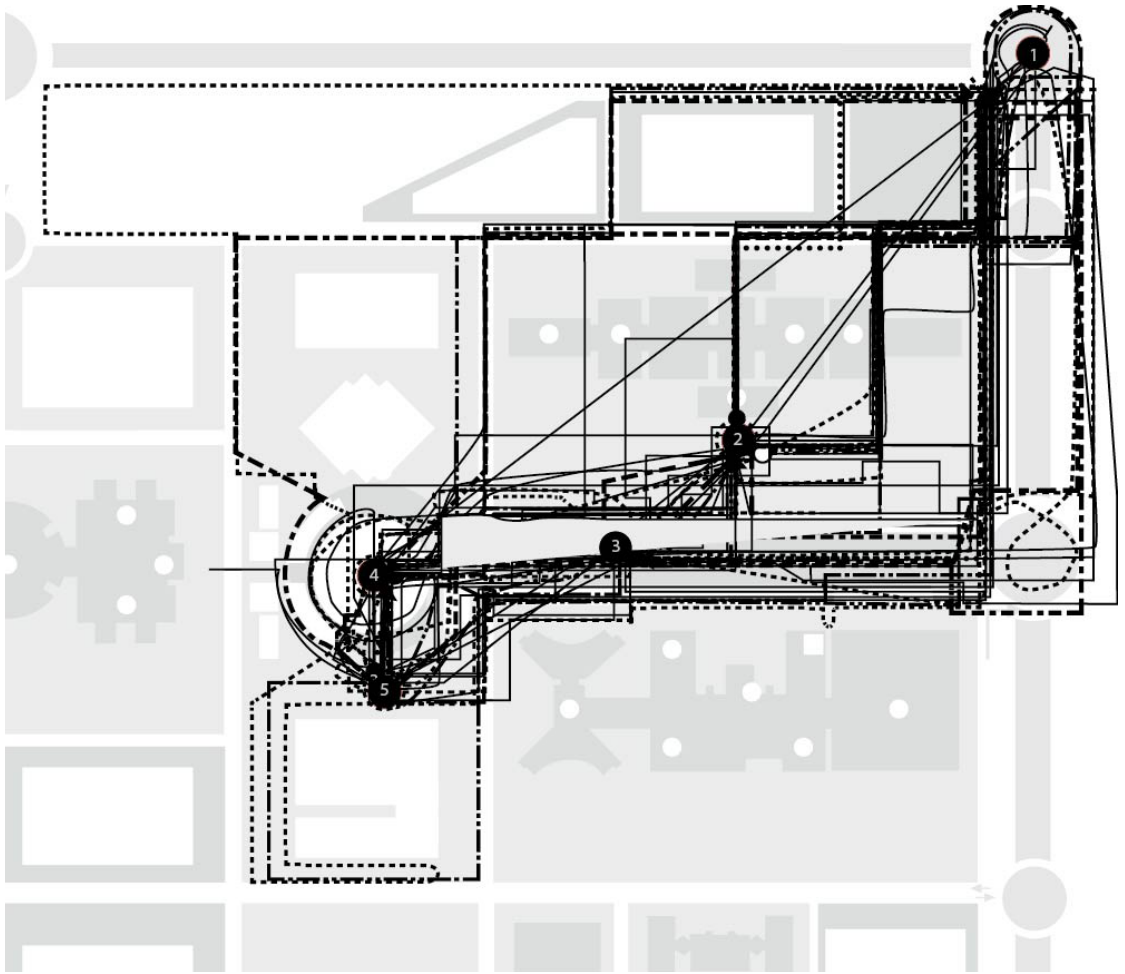
PALABRAS CLAVE: grabado, a/r/tografía, entorno, itinerario, ficción, visual art education, Arts Based Educational Research.

Visual Abstract. *Three views to the environment.* Organized with one plan, one photography and one print by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoresumen.** *Tres dimensiones del entorno.* Compuesto por un plano, una fotografía y una estampación de la autora.

Photoessay. *37 itineraries.* Organized with two images by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *37 itinerarios.* Compuesto por dos imágenes de la autora.

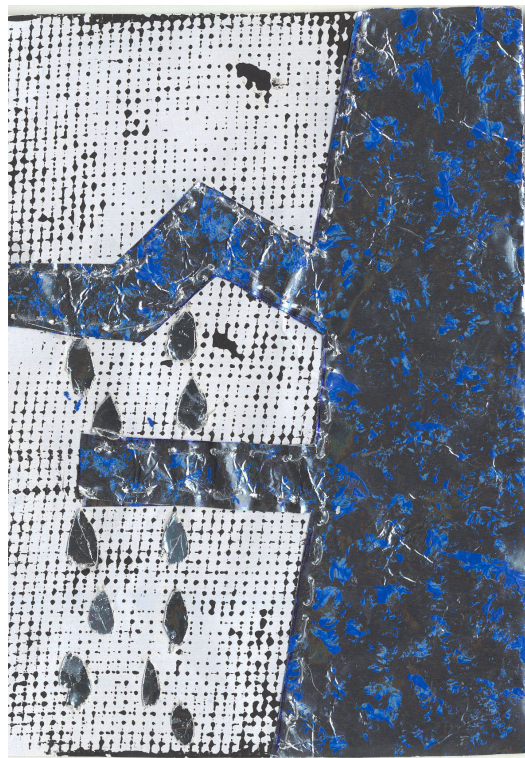
recent projects I have been involved in relate to art and education, and draw on methodological approaches that understand artistic creation as a research tool (Art Based Research). On this occasion an idea is proposed that aligns with the core fundamentals of a/r/tography (Irwin & Springgay, 2008) – namely, research, training and artistic practice – under the integrative model of Arts-Based Educational Research (Barone & Eisner, 1997). To this end, we first propose, in the teaching context, strategies to identify the features in the

promoviendo han estado relacionados con arte y educación, desde planteamientos metodológicos que contemplan la creación artística como instrumento de investigación (Art Based Research). En esta ocasión se plantea una idea que se inscribe sobre los fundamentos que vertebran la a/r/tografía (Irwin y Springgay, 2008) que son la investigación, la formación y la práctica artística, y bajo este modelo integrador de la Investigación Educativa Basada en las Artes [Arts Based Educational Research] (Barone

environment that might facilitate the learning of printmaking through visual arts. From the research aspect, links are established between the concepts peculiar to the technique and the methodologies based on the visual arts. At the artistic level the images created reflect on the materials, the learning and the graphic concepts. With this project we aim to approach educational questions through non-text-based means and to offer new solutions. We also use formats taken from fiction, which are, in turn, a characteristic feature of artistic creations.

y Eisner, 1997). Para ello, en primer lugar proponemos en el contexto docente, estrategias para identificar en el entorno aquellas características que pueden facilitar el aprendizaje del grabado mediante las artes visuales. En cuanto al ámbito investigador se establecen conexiones entre los conceptos propios de la técnica y las metodologías basadas en las artes visuales. Por otro lado, a nivel artístico, se generarán imágenes que reflexionen sobre: los materiales, aprendizajes y conceptos gráficos. El propósito es aproximarnos a los problemas educativos a través de medios no basados en el texto, y aportar nuevas soluciones. Además utilizaremos

Photoessay. *Water drops.* Organized with two prints and one photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *Gotas de agua.* Compuesto por dos impresiones y una fotografía de la autora.

Coherent with this project's philosophy for the creation of proposals, we use research tools based on the visual arts (Roldán and Marín-Viadel, 2012) to propose and describe the learning and teaching processes of printmaking. In addition, we produce visual discourses that pose and respond to questions in different dimensions of education and whose work shows some of the aesthetic qualities that we consider to be related to these techniques.

formatos propios de la ficción, que por otro lado, son un rasgo característico de las creaciones artísticas.

En coherencia con la filosofía de este proyecto para la elaboración de las propuestas utilizaremos instrumentos de investigación basados en las artes visuales (Roldán y Marín-Viadel, 2012) para proponer y describir los procesos de aprendizaje y enseñanza del grabado. Además de elaborar discursos visuales que sugieran cuestiones y respondan a preguntas en distintas dimensiones de la educación y cuyo trabajo muestre algunas de las cualidades estéticas que consideramos relacionadas a dichas técnicas.

CHOOSE YOUR OWN ITINERARY

ELIGE TU PROPIO ITINERARIO

The sculpture by Pere Ribera welcomes you as you enter the university. It is located very close to the northern entrance, in the middle of the roundabout. *Odos* is made of steel. It looks huge to you. Its abstract shapes represent the profile of a forearm holding a hand. The title alludes to the formula for oxygen. A double metaphor that summarises the creation of the university as a two-way path for the city of Castellón: “the neighbouring campus of the university brings oxygen to the community and, on the other hand, the support the city gives to the future and to progress by creating this centre of higher education.” The works of this multifaceted artist allude to dreams. In the university dreams are transformed into future projects. And you, what are your dreams?

While you walk, you think about your hopes and dreams, about how they have changed over the years. They are not the same ones now, but they are still a stimulant for progress. You keep going, round the building and turn towards the Faculty of Law and Economics. When you are in front of the main building, you can't miss it. Salvador Mallén's piece invites you to touch, with your gaze and with your hands. A female face made from cement that grows out of the ground. Touch is essential to understand this large face with its rough texture. A face affected by the sun and the rain, but that remains intact. You ponder on

Al entrar en la universidad, la escultura de Pere Ribera te da la bienvenida. La obra está instalada muy próxima al acceso norte, en el centro de la rotonda. *Odos* es de acero. Te parece inmensa. Sus formas abstractas representan el perfil de un antebrazo que sujeta una mano. El título hace alusión a la fórmula del oxígeno. Una doble metáfora que sintetiza la creación de la universidad como un camino de ida y vuelta para la ciudad de Castellón: “el vecino campus de la universidad aporta oxígeno a la sociedad y, por el otro, el apoyo que la ciudad brinda al futuro y al progreso levantando un centro universitario de formación superior.” Las obras de este polifacético artista aluden a los sueños. En la universidad, los sueños se transforman en proyectos de futuro. Y tú, ¿en qué sueñas?

Mientras caminas piensas en tus ilusiones, en cómo han ido transformándose a lo largo de estos años. Ahora son otras pero siempre son un estímulo para progresar. Sigues avanzando y rodeas el edificio, te orientas hacia las Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Te encuentras frente la entrada principal y entonces la ves. La pieza de Salvador Mallén invita a tocar con la vista y con las manos. Un rostro femenino de cemento que brota del suelo. El tacto resulta imprescindible para comprender esta cara de grandes dimensiones y áspera textura. Un rostro al que afectan la

1

Photoessay. *Sculpture n° 1*. Organized with two photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *Escultura n° 1*. Compuesto por dos fotografías de la autora.

the idea that there might be a human body hidden under the offices and classrooms. You like the idea.

The sculpture *Dona dominant el cel i la terra* (Woman dominating the sky and the earth) is perfectly integrated in its environment. You think it's a fantastic way of stimulating the imagination. You think that nothing is what it seems and you are aware of the duality of the visible and the invisible. Your feet touch her chin. You stand in front of her mouth and you see that it's as long as your own arm. From close up to her nose you get a strange perspective of the faculty. You embrace her curvaceous shapes.

lluvia y el sol pero que perdura intacto. Elucubras en torno a la idea de que, tal vez, haya un cuerpo humano oculto bajo los despachos y las aulas. Te gusta la idea.

Dona dominant el cel i la terra es una escultura que está perfectamente integrada en el entorno. Te parece una fantástica manera de estimular la imaginación. Piensas que nada es lo que parece y eres consciente de la dualidad entre lo visible y lo invisible. Tus pies coinciden con su mentón. Te sitúas delante de la boca y compruebas que es tan larga como tu propio brazo. Muy cerca de la nariz tienes una curiosa perspectiva de la facultad. Abrazas

You walk up to the Faculty of Human and Social Sciences. It's a sunny morning and although autumn, it's still hot. You walk in a straight line and you come to the university agora. There are lots of people sitting around the commercial hub that connects the library, the rectorate and the faculty. Some students are sitting on the grass. You see a round, white sign that you now notice contains information. Did you know before that this is Manuel Sáez's *Guante Blanco* (White Glove)? You're standing. At this moment you observe, from the terraces, but your gaze cannot take in all of the glove, which you now know is drawn on the ground. Ground that you walk on every day.

The installation was a challenge for the artist and bringing it to life was a complex affair not only because of its size but also because Sáez usually works on paper. As he explained, "having selected the final image – which at the start lacked any straight lines and suggests the shape of a hand, and represents action, gesture, vision or the human figure – it became clear that I would have to go back to the beginning." Between 2001 and 2003, in the evocative figure of a circle covering 1,848m², Sáez projected a white glove in 33×33 centimetre tiles as the university's meeting and protest point par excellence. A glove in the shape of a white and blue mosaic that, according to the artist, is a metaphor for many things.

sus formas curvas. Te diriges hacia la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hace sol esta mañana y para ser otoño todavía hace calor. Caminas en línea recta y te encuentras con el ágora de la universidad. Hay muchas personas en las terrazas en torno a este eje comercial que conecta la Biblioteca, el Rectorado y la Facultad. Hay estudiantes en el césped. Ves una paleta blanca y redonda y descubres que contiene información. ¿Te habías dado cuenta antes que trata sobre *Guante Blanco* de Manuel Sáez? Estás de pie. En este momento observas desde las gradas, pero no es posible abarcar con la mirada el guante que, ahora lo sabes, hay dibujado en el suelo. Suelo que pisas cada día.

La instalación fue un desafío para el artista y llevarla a cabo resultó complejo, no sólo por sus dimensiones sino porque Sáez suele trabajar en papel. Él mismo explicaba: "Seleccionada la imagen definitiva –que al principio carecía de líneas rectas y que sugiere la forma de una mano, representa la acción, el gesto, la clarividencia o a la figura humana– adiviné que habría que volver a empezar." Sáez proyectó entre 2001 y 2003, en la sugerente figura de un círculo de 1.848m² un guante blanco con azulejos de 33x33 centímetros, para lugar de encuentro y reivindicación por excelencia de la universidad. Un guante en forma de mosaico en blanco y azul que, parafraseando al autor, es una metáfora de muchas cosas.

Photoessay. *Sculpture n° 2*. Organized with two photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *Escultura n° 2*. Compuesto por dos fotografías de la autora.

To the left and right you will find other signs with more specific details about the piece. Choose one of them to discover more. Then go down into the centre of the agora and walk until you find the most interesting place to stay for a while. Observe that the tiles are blue and white and that the background and the figure have been created with just these two colours. You think of pixels. And you take panoramic and detailed photographs. You look for different viewpoints. Sit down or lie down. You touch to feel the texture and temperature of the ceramic tiles. You remember a sentence from the artist, “Ready to experience the fact that ideas and solutions are two

A izquierda y derecha encontrarás otras paletas con datos más específicos de la pieza. Elige una de ellas para documentarte. Luego baja al centro del ágora y camina hasta encontrar el lugar que te resulte más interesante para quedarte un rato. Observa que los azulejos son blancos y azules y que con sólo dos colores se ha resuelto el fondo y la figura. Piensas en píxeles. Y haces fotos panorámicas y de detalle. Buscas diferentes puntos de vista. Siéntate o tumbate. Tocas para percibir la textura y la temperatura de la cerámica. Recuerdas una frase del artista: “Listo para experimentar que una cosa son las ideas y otra las soluciones, vi cómo el fluir del croquis,

different things, I saw how the flow of the sketches, drawings, photographs, plans or watercolours eventually rubbed against another language and how the white light of the glove became blinding, devouring time and health.” You need to prove to yourself that you can somehow synthesise an object and you draw it on squared paper.

After observing for a while, you wonder about the historical meaning of this space. This place that invites dialogue, taking us back to the public squares and assemblies of ancient Greece. You are very near the library. You can make out part of the sculpture by Miquel Gozalbo in front of you. An installation of a compendium of books piled onto shelves. The whole piece consists of six pieces, each one three metres high by five metres wide. For the moment you only see one. The rest are on the back wall of the library. It is made of steel. Solid and definite. Created in an abstract language.

Asomats als llibres (Peering into books) (1998) is a kind of geometric composition of rectangular and curved shapes combining rusty and polished steel. The basic shapes in large sizes of the whole piece illustrate the structures housed inside every library. The artist uses textures to recreate all manner of large volumes, arranged untidily as though they were being consulted. A tribute to knowledge, to physical books and the learning habits of

dibujos, fotografías, planos o acuarelas acababa friccionando con otro lenguaje y cómo la luz blanca del guante se hacía cegadora devorando tiempo y salud.” Necesitas demostrarte que eres capaz de sintetizar un objeto de alguna manera y lo dibujas en el papel cuadriculado.

Después de un rato observando, cavilas sobre el sentido histórico de este espacio con nombre femenino. Este lugar que invita al diálogo remitiendo a las plazas públicas o asambleas griegas. Estás muy cerca de la biblioteca. Delante de ti puedes distinguir parte de la escultura de Miquel Gozalbo. Una instalación de un compendio de libros apilados en varios estantes. El conjunto está compuesto por seis piezas de tres metros de alto más cinco de ancho. De momento, sólo ves una. El resto están ubicadas en la fachada posterior de la biblioteca. Es de acero. Sólida y concreta. Elaborada en un lenguaje abstracto.

Asomats als llibres (1998) es una suerte de composición geométrica de formas rectangulares y curvas que combina acero oxidado y pulido. El conjunto ilustra, con formas básicas de grandes dimensiones, las estructuras que toda biblioteca alberga en su interior. El artista recrea con texturas, grandes volúmenes de todo tipo, dispuestos de manera desordenada como si estuvieran siendo consultados. Un homenaje al conocimiento, a los libros

Photoessay. *Sculpture n° 3.* Organized with two photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *Escultura n° 3.* Compuesto por dos fotografías de la autora.

yesteryear. You go round the building looking at the other five curiously. You go on. Each time a bit faster. You follow the inside of the ramp until you get to the bus stops. You turn to the right and straight away you see three more: embedded in the wall, they contain a secret message. You try to decipher it and instantly you realise the two that are missing are on the other side of the building.

After walking so far, going up and down steps to finish off the piece surrounding the library, you need to cool down. You walk towards the Boulevard of the Jardín de los sentidos (Garden of the senses). This verdant oasis is an

físicos y a los hábitos de aprendizaje de antaño. Das la vuelta al edificio buscando con curiosidad las otras cinco. Avanzas. Cada vez más deprisa. Lo haces por el interior de la rampa hasta llegar a la parada de autobuses. Giras a la derecha y te encuentras enseguida con tres más, incrustadas en la pared contienen un mensaje secreto. Intentas descifrarlo e inmediatamente comprendes que las dos que faltan están al otro lado del edificio.

Después de recorrer tantos metros, de subir y bajar escaleras para completar la pieza que rodea la biblioteca, te apetece refrescarte. Caminas hacia el Boulevard del Jardín de los sentidos.

attractive meeting place that acts as a hub for teaching spaces, and research and administrative buildings. A contemporary garden with five distinct areas designed to be both educational and to have an impact on your senses. The areas are organised around the five senses. The garden is designed to be visited from the outside walking into the university, but you usually go in the opposite direction. You enjoy the garden and savour the pleasure of strolling in an environment that you usually hurry through. Because you usually come to the university in your own car, or on public transport, or by bicycle. Walking is important if you want to appreciate the details.

You decide to savour the autumnal colours of the plants and trees when suddenly! a jet of water shoots up, marking the focal point of the whole garden. The unexpected water attracts your attention. You are walking among natural sounds. You decide to listen. The leaves of the trees, the dancing bamboo. You look for a sculpture in the shape of a tree. You've been told it's in the middle of a fountain and it's made of steel. The terrace is tempting and you'd love to sit down for a while. But you don't. You feel different. You've been here before, but you hadn't realised this unusual tree was here. You look at it. You smell it. You touch it.

It is *El árbol del conocimiento* (The tree of knowledge) by Miklós Palfy. You look

Este oasis de vegetación es un atractivo lugar de encuentro que articula centros docentes, y edificios de investigación y gestión. Un jardín contemporáneo diseñado con cinco áreas diferenciadas que pretende impactar sensorialmente, además de ser didáctico. Las zonas están organizadas en torno a los cinco sentidos. El jardín está diseñado para ser visitado hacia el interior de la universidad pero usualmente lo realizas en sentido inverso. Te recreas en el jardín y disfrutas del placer de pasear por un entorno que sueles atravesar con prisa. Porque normalmente llegas a la universidad en tu propio coche, o utilizas el transporte público o la bicicleta. Caminar es importante para apreciar los detalles.

Decides recrearte en los colores que la vegetación te ofrece en otoño, y ¡de repente!, un surtidor de agua se eleva marcando el centro focal de todo el jardín. El agua repentina llama tu atención. Paseas entre sonidos naturales. Decides escuchar. Las hojas de los árboles, el baile del bambú. Buscas una escultura en forma de árbol. Te han dicho que está en el centro de una fuente y que es de acero. La terraza es tentadora y te encantaría sentarte un rato. Pero no lo haces. Te sientes diferente. Has estado antes aquí, pero no te habías dado cuenta de que hay un árbol distinto. Lo miras. Lo hueles. Lo tocas.

Es *El árbol del conocimiento* de

Photoessay. *Ceramic mosaic n° 4.* Organized with two photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *Mosaico cerámico n° 4.* Compuesto por dos fotografías de la autora.

up and see how the metal branches break up the sky into pieces, forming geometric figures. You look down to discover that the same branches projected below form different shapes. You smile at the counterpoint of the water with the ingenious trickles of the piece that sprout from its metal branches. Blues, the sky and the water below, contrast strongly with the rusty oranges. The tree symbolises knowledge, its branches are the different disciplines as the artist tells us, “The main purpose of universities is to define, create and hone the knowledge and ways of working that can resolve our ever-changing needs. The branches of the sculpture

Miklós Palfy. Diriges la mirada hacia arriba y ves cómo las ramas de metal rompen el cielo en trozos formando figuras geométricas. Bajas la mirada y descubres que las mismas ramas proyectadas en el suelo forman otras distintas. El contrapunto del agua con los ingeniosos chorrillos de la pieza que brotan de sus ramas metálicas te hacen sonreír. Azules, el cielo y el suelo, producen un fuerte contraste con los naranjas oxidados. El árbol simboliza la sabiduría, las ramas son las distintas disciplinas como el propio autor comenta “La función principal de las universidades es definir, crear y poner a punto nuestros conocimientos y métodos de trabajo que puedan

symbolise the evolutionary nature of knowledge and working methods that humans need for their survival and for the evolution of their everyday lives.” The tree of knowledge symbolises this evolutionary process. It is inorganic but it represents something that grows and develops. You feel close and you make a piece of furniture you see in front of you from a sheet of paper.

You are enjoying the walk. The Mediterranean aromatic and medicinal plants stimulate your sense of smell. The fruit trees, from all seasons, selected for their different artistic qualities, awaken your sense of taste. The textures of the trunks cut in different sections and their bark open up around the path. You caress the quarried stones. You find them inspirational.

If you decide to continue straight on, the adventure is over. If you have the courage to go on and turn left, you'll cross over towards the Faculty of Law and Economics. You glance at the logical path that would take you to the exit. You hesitate. But you don't want to miss the walk, nor do you want it to finish so soon. You are enjoying yourself. You take some photos and then walk up to the face integrated into the grass. You suddenly realise that there must be other visitors following the route. You look around and, indeed, there are more people walking around with plans in their hands. Now you go up the Boulevard the opposite way and

resolver nuestras necesidades cambiantes en el tiempo. Las ramas de la escultura simbolizan el carácter evolutivo de los conocimientos y métodos de trabajo que el ser humano necesita tanto para su supervivencia como para la evolución de su vida cotidiana.” El árbol del conocimiento simboliza este proceso evolutivo. Es inorgánico pero representa algo que crece y se desarrolla. Te sientas cerca y construyes con papel un elemento del mobiliario que observas frente a ti.

Estás disfrutando el paseo. Las plantas aromáticas y medicinales del mediterráneo estimulan tu olfato. Los árboles frutales, de todas las temporadas, seleccionados por sus diferentes cualidades plásticas despiertan el gusto. Las texturas de los troncos cortados en distintas secciones y cortezas se abren paso alrededor del camino. Acaricias las piedras de las canteras. Te resultan inspiradoras.

Si decides seguir recto, el juego habrá terminado. Si te atreves a continuar y giras a la izquierda, cruzarás hacia la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Echas una ojeada al camino lógico que te llevará hacia la salida. Dudas. Pero no quieres perderte el recorrido ni que llegue tan pronto el final. Te estás divirtiendo. Después de hacer unas fotos avanzas hacia la cara integrada en el césped. De repente, caes en la cuenta de que debe haber

Photoessay. *Sculpture n° 5.* Organized with two photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *Escultura n° 5.* Compuesto por dos fotografías de la autora.

you come across visitors sitting around the agora drawing. Today quotidian space has turned into art. You can touch everything. Everything is alive. You have managed to outwit routine. You have turned yourself into fiction. You are the star.

más visitantes realizando el recorrido. Miras a tu alrededor y ves que en efecto hay más personas caminando con planos en la mano. Subes ahora en sentido inverso al Bulevard y te encuentras a los visitantes sentados alrededor del ágora dibujando. Hoy el espacio cotidiano ha convertido en arte. Todo se puede tocar. Todo está vivo. Has conseguido burlar a la rutina. Te has convertido en ficción. Eres el protagonista.

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Have you ever noticed the face of a woman coming out of the ground? Have you ever stopped to touch the tree of steel in the Boulevard? Have you sat under its metal branches to look at it properly? And that tiled floor, do you know what shape is hidden among the white and the blue? What's the symbolism of the sculpture that lives on the roundabout? Where are the library's biggest books?

¿Te has fijado alguna vez en que hay un rostro de mujer que surge de la tierra?
¿Te has parado a tocar el árbol de acero del Bulevard? ¿Te has sentado bajo sus
ramas de metal para observarlo? Y ese suelo de azulejos, ¿sabes qué forma se
esconde entre el blanco y el azul? ¿Qué simboliza esa escultura que vive en la
rotonda? ¿Dónde están los libros más grandes de la biblioteca?

Photoessay. *Details of five sculptures.* Organized with five photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo.** *Detalles de cinco esculturas.* Compuesto por cinco fotografías de la autora.

The itinerary as an educational resource and the discovery of our everyday environment are key factors in undertaking the didactic experience proposed below. The visitor is the protagonist of his or her own adventure, in which every decision has an endless stream of possible itineraries. And it is this, the decision making, that defines the visitor's relationship with the pieces that reign in isolation over certain corners of the university. The five pieces selected offer thought-provoking possibilities both through their conceptual relationship, draws together, and through their location and their materials. The different routes, traced organically with the visitors' itineraries, will in turn build a multiple, infinite whole. If the itinerary changes, the perception of space changes. And that is when possibility and opening emerge: the artistic intention. The adventure is closely related to the experience, since the intention is to provoke our way of seeing so it is surprised and, in turn, it surprises us.

The sculptures that act as stop-off points on the way can be joined up through the artistic adventure: imagine impossible dialogues; invent narratives that disrupt the established order or look for aesthetic relationships that link them together.

The visitor can construct his or her own fiction out of the (un)known environment and create not only never-

El itinerario como recurso didáctico y el descubrimiento del entorno cotidiano son las claves para realizar la experiencia didáctica que se plantea a continuación. El visitante es el protagonista de su propia aventura, donde cada decisión contiene un sinfín de itinerarios posibles. Y es ahí precisamente, en la toma de decisiones, donde se irá perfilando su relación con las distintas piezas que gobiernan solitarias algunos rincones de la universidad. Las cinco piezas seleccionadas ofrecen sugerentes posibilidades tanto por la relación conceptual como por la ubicación y el material que las componen. Las diferentes rutas, que se irán trazando orgánicamente con los trayectos de los visitantes, irán construyendo a su vez, un todo múltiple e infinito. Si el itinerario cambia, la percepción del espacio cambia. Y es entonces donde surge la posibilidad y la apertura: la intención artística. El juego está íntimamente relacionado en la experiencia, pues la intención es provocar a la mirada para que ésta se sorprenda y nos sorprenda.

Las piezas escultóricas que sirven de altos en el camino, pueden conectarse entre ellas mediante el juego artístico: imaginar diálogos imposibles; inventar narrativas que alteren ese orden establecido o buscar relaciones estéticas que las vinculen.

El visitante puede construir su propia ficción a partir del entorno (des) conocido y crear no sólo infinitos

Descriptive photoessay. *Work process.* Organized with three photographs by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo descriptivo.** *Proceso de trabajo.* Compuesto por cinco fotografías de la autora.

ending itineraries, but also introduce the possibility for recreation into his or her own daily life. Art proposes, and if you stop to look, reflections become possible. Taking decisions and getting involved in the adventure is vital so that the experience, not only didactic but also artistic (since the visitor becomes, in turn, a co-creator by interacting with the pieces), in the end has a valuable personal meaning and a committed bond with the environment.

The activity has four stages:

- the visitor draws his or her daily route on the plan of the campus;
- reads the above information about the five pieces selected: description, location and symbolism;
- walks and explores the pieces with photos and drawings, discovering in situ the possible relationships these sculptures have with their environments;
- creates an itinerary, imagining the relationship of the piece with its material, concept or location.

The visitor who decides to take part in the adventure must comply with the following norms:

- The route must be practically possible. We cannot walk through walls or fly over buildings.
- The five pieces must appear in the itinerary.

itinerarios, sino también instalar en su rutina la posibilidad lúdica de lo cotidiano. El arte propone, y si te detienes, caben las reflexiones. Tomar decisiones e implicarse en el juego es primordial para que la experiencia, no sólo didáctica sino también artística (pues el visitante se convierte a su vez en co-creador al interactuar con las piezas) tenga, al final, un valioso sentido personal y un comprometido vínculo con el entorno.

La actividad consta de cuatro etapas:

- el visitante dibuja en el plano del campus su ruta diaria.
- leer la información previa sobre las cinco piezas seleccionadas: descripción, ubicación y simbología.
- caminar y explorar las piezas con fotografías y dibujos, descubriendo in situ las posibles relaciones de estas esculturas con su entorno.
- crear un itinerario, imaginando la relación de la pieza con su material, concepto o ubicación.

El visitante que decida adentrarse en el juego debe cumplir las siguientes premisas:

- el recorrido debe ser posible de realizar. No podemos atravesar paredes o volar por encima de los edificios.
- las cinco piezas deben aparecer

- The drawings and photos produced from the analysis of the pieces must form visual narratives that reveal the meaning behind the decisions taken in choosing the route.
- Play with the distances between pieces and check the measurements over the whole route.
- The visitor must be willing to walk for pleasure and savour time and space during the experience.

Materials: a plan, tracing paper, pencil, field notebook and camera.

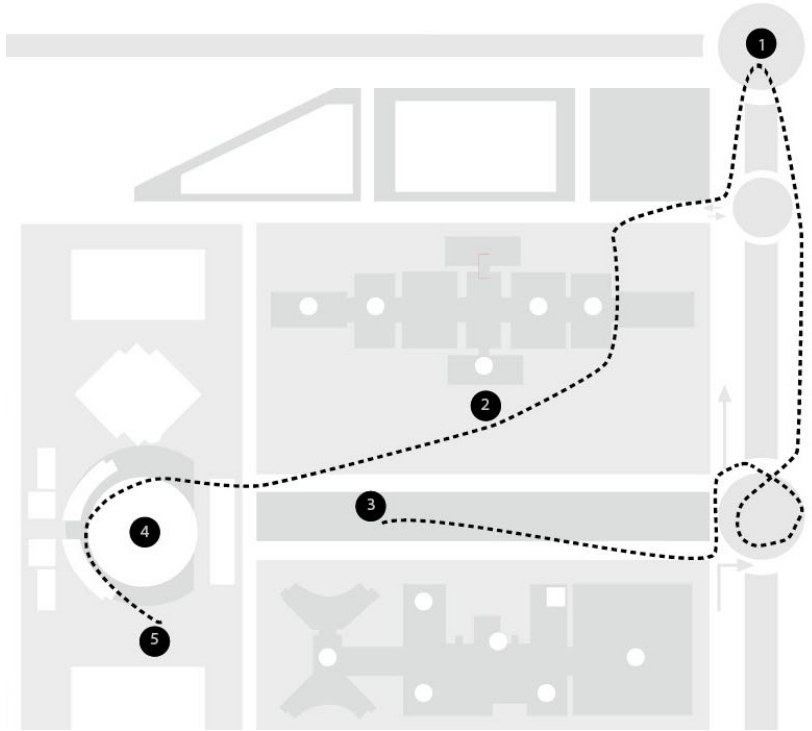
Possible and expected results: the resulting itineraries will form shapes that, when added together, will trace multiple trajectories. These can be used to define the routes, discover coincidental trends or verify differences, and play with the possibilities that emerge to create a new piece. It is hoped that the figures on the itinerary will result in a new departure point that will give rise to future adventures.

en el itinerario.

- los dibujos y fotografías que surjan del análisis de las piezas deben crear narrativas visuales que muestren el sentido de las decisiones que se han tomado al elegir el itinerario.
- jugar con las distancias entre las piezas y averiguar las medidas a lo largo del recorrido.
- el/la visitante debe estar dispuesto a caminar por placer y a vivir la experiencia degustando el tiempo y el espacio.

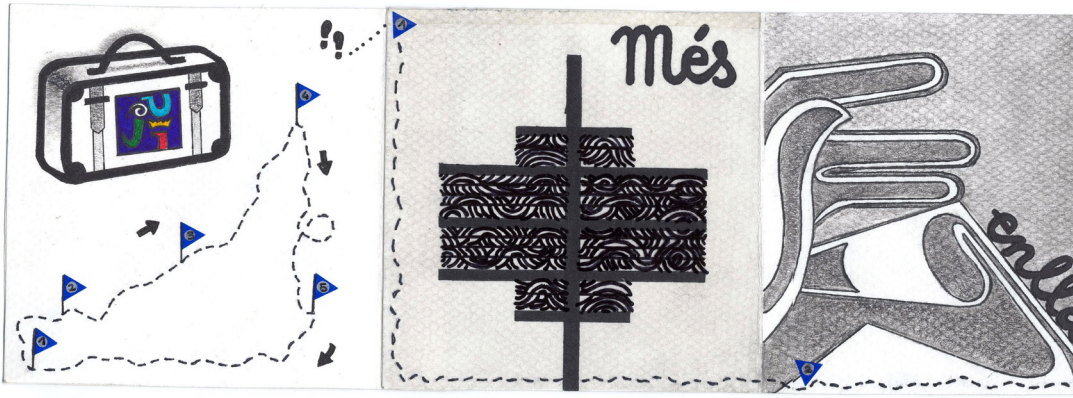
Materiales: un plano, papel vegetal, lápiz, libreta de campo y cámara de fotos.

Resultados posibles y esperados: los itinerarios resultantes formarán figuras cuya suma dibujará múltiples trayectos. Con ellos se podrán materializar las rutas, descubrir tendencias coincidentes o constatar las diferencias, y jugar con las posibilidades encontradas para crear una nueva pieza. Se espera que las figuras del itinerario tengan como resultado un nuevo punto de partida que sirva como origen para próximas aventuras.

5

4

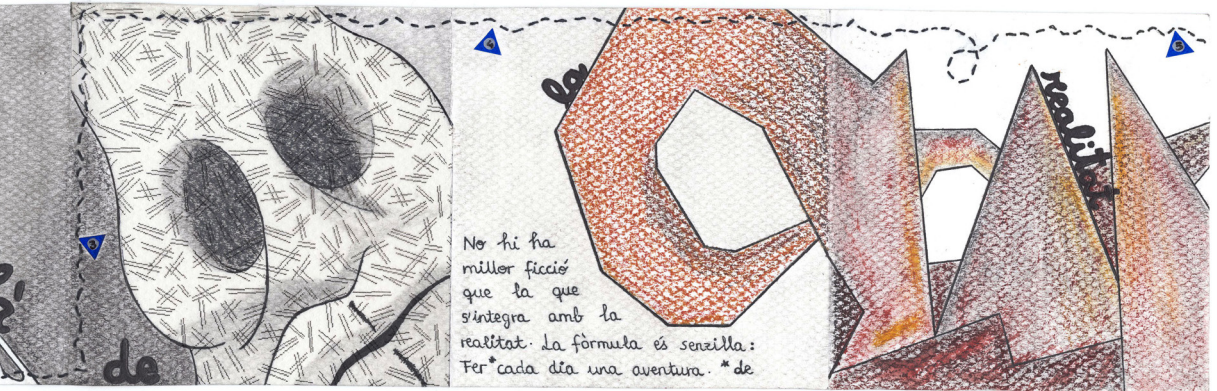

2

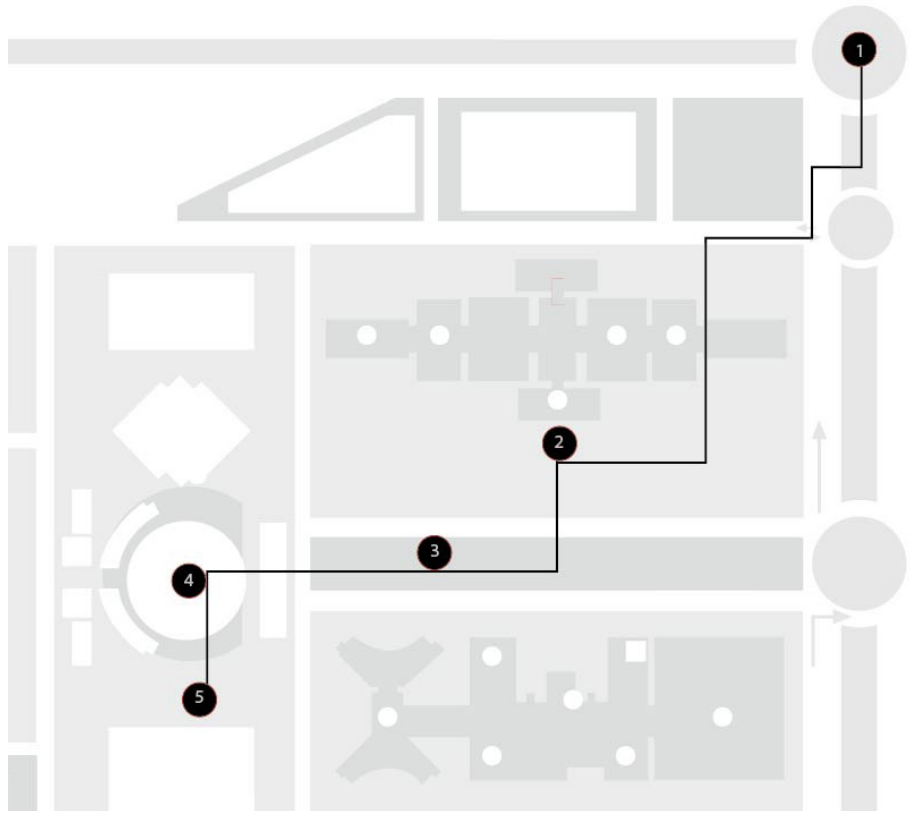
1

3

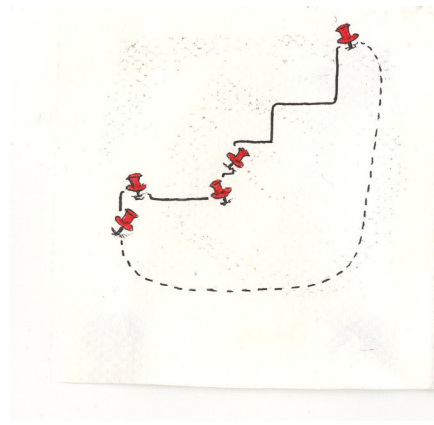
Descriptive photoessay. *Itinerary n° 12.* Organized with one map, one itinerary with draws and prints, and one photography by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo descriptivo.** *Itinerario n° 12.* Compuesto por un plano, un itinerario con dibujos y estampaciones, y una fotografía de la autora.

1

2

"Ojos"

"Dona dominant el cel i la terra"

3

4

5

Descriptive photoessay. *Itinerary n° 6.* Organized with one map, one itinerary with draws and prints, and one photography by the author.

Palau-Pellicer, P. (2016). **Fotoensayo descriptivo.** *Itinerario n° 6.* Compuesto por un plano, un itinerario con dibujos y estampaciones, y una fotografía de la autora.

REFERENCES

- Barone, T., and Eisner, E. (1997) "Arts-Based educational research". in J.Green, G. Camilli and P. Elmore (eds) *Complementary Methods for Research in Education*. Second Edition. Washinton, D.C.: American Educational Research Association, pp.75-116.
- Cahnmann-Taylor, M. and Siegesmund, R. (2008), *Arts-based Research in Education. Foundations for Practice*, New York: Routledge.
- Irwin, R. I., and Springgay, S. (2008) "A/r/tography as practice-based research". In M. Cahnmann-Taylor & R. Siegesmund (Eds.), *Arts-based research in education: Foundations for practice*. New York: Routledge, pp. 103-124.
- Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2014) "4 instrumentos cuantitativos y 3 instrumentos cualitativos en investigación educativa basada en las artes visuales" en Marín Viadel, R.; Roldán, J.; Pérez Martín, F. (eds.). *Estrategias, técnicas e instrumentos en investigación basada en artes e investigación artística*. Granada: Universidad de Granada, 2014. [<http://hdl.handle.net/10481/34213>]
- Palau-Pellicer, P. (2014) "Printmaking with university teacher training students" en Marín-Viadel, R.; Roldán, J.; Genet, R. (eds.) *Panorama de especialidades artísticas en investigación basada en artes y en investigación artística*. Granada: Universidad de Granada. [<http://hdl.handle.net/10481/34215>]
- Roldán, J. y Marín-Viadel, R. (2012) *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. [Artistic Research Methodologies in Education] Archidona: Aljibe.
- Sullivan, G. (2005) *Art Practice as Research. Inquiry into the visual arts*. Sage.

