

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

Innovación y expresión: un recorrido por las Artes, la Cultura Visual y la Inteligencia Artificial en la Era Digital

Coord.
Javier Albar Mansoa

Dykinson, S.L.

INNOVACIÓN Y EXPRESIÓN:
UN RECORRIDO POR LAS ARTES, LA CULTURA VISUAL
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ERA DIGITAL

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

INNOVACIÓN Y EXPRESIÓN:
UN RECORRIDO POR LAS ARTES,
LA CULTURA VISUAL
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN LA ERA DIGITAL

Coord.

JAVIER ALBAR MANSOA

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/

INNOVACIÓN Y EXPRESION: UN RECORRIDO POR LAS ARTES, LA CULTURA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ERA DIGITAL

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Dykinson S.L.

Madrid - 2024

N.º 186 de la colección Conocimiento Contemporáneo

1ª edición, 2024

ISBN: 978-84-1170-920-0

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	14
JAVIER ALBAR MANSOA	
CAPÍTULO 1. INVESTIGANDO LA GAMIFICACIÓN EN LA FOTOGRAFÍA: EL CASO DE FOTOQUIZ	17
ELENA LÓPEZ MARTÍN BORJA MORGADO AGUIRRE	
CAPÍTULO 2. LA POSE CORPORAL EN EL NUEVO RETRATO FOTOGRAFICO: INSTAGRAM COMO PROPULSOR DEL AUTORRETRATO DE ÉXITO	37
ELENA GARAY TEJERÍA	
CAPÍTULO 3. EL TALLER DEL ARTISTA. INTERFERENCIAS ENTRE EL ESPACIO DE CREACIÓN Y LA OBRA	50
YOLANDA RÍOS COELLO	
CAPÍTULO 4. LA REALIDAD PRESTADA. UNA PRÁCTICA FOTORREALISTA, ENTRE LA REALIDAD FOTOGRAFICA Y LA PRESENCIA PICTÓRICA	61
SALVADOR CONESA TEJADA	
CAPÍTULO 5. UNA EXPERIENCIA DE VIDEOARTE BASADA EN EL FENÓMENO DE LA CEGUERA PARA EL CAMBIO	76
ÓSCAR HERNÁNDEZ MUÑOZ	
CAPÍTULO 6. ES INTERPELAR. UN MODELO DE OBSERVACIÓN BASADO EN LA PRAXIS DEL DIBUJO	93
IGNACIO TEJEDOR LÓPEZ	
CAPÍTULO 7. PROYECTO NANAI: SALUD EMOCIONAL Y BIENESTAR MENTAL EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES ARTÍSTICO-EDUCATIVOS PARA EL ALUMNADO EN BELLAS ARTES	115
LORENA LÓPEZ MÉNDEZ	
CAPÍTULO 8. EVALUANDO LA FLEXIBILIDAD CREATIVA. INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN EL PROCESO CREATIVO	140
IGNACIO LÓPEZ-FORNIÉS	

CAPÍTULO 9. ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO INTERPRETATIVO: METODOLOGÍA Y EJEMPLOS EN INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.....	158
RAFAEL MARTÍNEZ MERCADO CISELA JIMÉNEZ LÓPEZ	
CAPÍTULO 10. LA CREACIÓN CINEMATOGRAFICA DOCUMENTAL EN CLAVE AUTOBIOGRAFICA. <i>TARNATION</i> (JONATHAN CAOUPETTE, 2003): INFANCIA, TRAUMA, MEMORIA Y NARRACIÓN.....	176
NOEMÍ GARCÍA DÍAZ	
CAPÍTULO 11. LA DIGITALIZACIÓN POR FOTOGRAMETRÍA PARA GENERAR IMÁGENES Y FORMAS EN IMPRESIÓN 3D.....	192
BARTOLOMÉ PALAZÓN CASCALES	
CAPÍTULO 12. PROXÉMICA Y ESPACIO EN EL ARTE Y LAS ARTES MARCIALES: ESTUDIO COMPARADO.....	212
NÉSTOR VEGA GONZÁLEZ NEREA CORDEIRO CERVIÑO	
CAPÍTULO 13. DE LO INVISIBLE EN EL ARTE: LA REPRESENTACIÓN DE LA NADA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SUS ACEPCIONES.....	225
MIGUEL GUTIÉRREZ-VILLARRUBIA CELIA S. MORGADO	
CAPÍTULO 14. RELACIONES TIPOLÓGICAS EN LA BÚSQUEDA DE LA CREACIÓN VISUAL CONTEMPORÁNEA	242
CECILIA DEL CARMEN BURGOS GUERRERO	
CAPÍTULO 15. MOVIENDO EL CUERPO ENTRE GARABATOS Y LETRAS: MAYAÚTICA YMAA, UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GRÁFICA	262
LAURA F. GIBELLINI	
CAPÍTULO 16. PARADIGMAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN ARTE. ANÁLISIS DE SUS CRITERIOS DE VALIDEZ.....	281
CARLOS NAVARRO MORAL	
CAPÍTULO 17. TIEMPO INVASIVO Y LA CREACIÓN DE LA ESCENA COMO LUGAR INMATERIAL DE LAS IMÁGENES	300
GERARDO ROBLES-REINALDOS	
CAPÍTULO 18. MÉTODOS DE DIGITALIZACIÓN EN EL ARTE	318
CARLOS HERNÁNDEZ ARCAS PEDRO ALONSO UREÑA	

CAPÍTULO 19. INTERACCIONES CON RESINAS FOTOSENSIBLES PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE VOLÚMENES TRIDIMENSIONALES	333
PEDRO ALONSO UREÑA CARLOS HERNÁNDEZ ARCAS	
CAPÍTULO 20. EL AMOR ES UN MISTERIO PARA MI ALGORITMO. INTERSECCIONES ENTRE ARTE CONTEMPORÁNEO Y TECNOLOGÍA.....	354
PILAR DEL PUERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	
CAPÍTULO 21. EL FOTOLIBRO: MÁS QUE UN ÁLBUM DE FOTOS	373
PILAR IRALA HORTAL	
CAPÍTULO 22. EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA ERA DIGITAL: UNA REVISIÓN REFLEXIVA DEL POTENCIAL EDUCATIVO COMO RECURSO DOCENTE.....	389
MARÍA ANTONIA PARRA RIZO	
CAPÍTULO 23. LA FOTO-ELICITACIÓN COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA INCLUSIVA PARA AFRONTAR EL ABSENTISMO ESCOLAR: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO FOTO-EDU	405
LAURA FERNÁNDEZ-RODRIGO DANIEL GUTIÉRREZ-UJAQUE SORAYA CALVO GONZÁLEZ	
CAPÍTULO 24. ETNOMUSICOLOGÍA Y B-LEARNING. METODOLOGÍAS Y RECURSOS ACTUALES PARA LA ENSEÑANZA EN EL AULA DE MÚSICA.....	423
JULIA ESCRIBANO BLANCO	
CAPÍTULO 25. DESAFÍOS LÚDICOS: EVALUACIÓN INTERACTIVA EN EL AULA EN LA ASIGNATURA “MÚSICA, IDENTIDAD E IDEOLOGÍA EN LA CULTURA AUDIOVISUAL” A TRAVÉS DE <i>KAHOOT!</i>	439
JUAN CARLOS GALIANO-DÍAZ	
CAPÍTULO 26. LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS COMO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE PROYECTOS COMPETITIVOS	453
MATILDE MARÍA OLARTE MARTÍNEZ	
CAPÍTULO 27. LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES DEL CINE CLÁSICO A TRAVÉS DEL ENCUADRE DEL PLANO.....	471
MARÍA ISABEL PÉREZ-RUFÍ JOSÉ PATRICIO PÉREZ-RUFÍ	

CAPÍTULO 28. ILUSIÓN Y SUEÑOS EN ARTE, CINE Y PUBLICIDAD ..	489
CISELA JIMÉNEZ LÓPEZ	
RAFAEL MARTÍNEZ MERCADO	
CAPÍTULO 29. A TAXONOMY OF THE COMPLEXITIES OF EMBEDDED NARRATIVES IN FILM: FROM LITERARY DESCRIPTION SIMULATION TO THE VISUALITY-TRIGGERED SELF- REFERENTIAL FALLACY.....	512
YU YANG	
YARONG ZENG	
CAPÍTULO 30. LA CIUDAD IMAGINADA, DE BERLANGA A ALMODÓVAR	526
GEMA FERNÁNDEZ-HOYA	
CAPÍTULO 31. LA FEMINEIDAD INALCANZABLE: UN FILME SOCIOPOLÍTICO DE MELISA LIEBENTHAL.....	541
GEMA FERNÁNDEZ-HOYA	
CAPÍTULO 32. TIKTOK COMO ESPACIO CREATIVO DE EDICIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE IA, BOOTLEG Y SAMPLEO PARA USUARIOS NO ESPECIALIZADOS	555
CITLALY AGUILAR CAMPOS	
CAPÍTULO 33. LA INFLUENCIA DEL LIDERAZGO DEL DIRECTOR DE UNA AGRUPACIÓN MUSICAL EN EL RENDIMIENTO DE LOS MÚSICOS QUE LA COMPONEN	577
VICTORIA EUGENIA LAMAS ÁLVAREZ	
CARLOTA LAMAS ÁLVAREZ	
CAPÍTULO 34. EN TORNO AL PROCESO CREATIVO DEL COMPOSITOR ANDRÉS ALÉN RODRÍGUEZ	598
CLAUDIA RAMÍREZ GARCÍA	
CAPÍTULO 35. LA CONEXIÓN DEL DIRECTOR CON EL INTÉRPRETE EN EL CINE Y SU APROXIMACIÓN AL SISTEMA STANISLAVSKI: <i>JULIA</i> (1977) DE FRED ZINNE MANN UNA PELÍCULA DE PERSONAJES PROFUNDOS	615
BÁRBARA CAFFAREL-RODRÍGUEZ	
CAPÍTULO 36. ENTRE EL SENTIDO Y LA SENSIBILIDAD <i>OSSIA</i> ENTRE EL ÚLTIMO CLASICISMO Y EL PRIMER ROMANTICISMO: EL CASO DEL <i>TANCREDI</i> ROSSINIANO	631
JUAN P. ARREGUI	
MIGUEL DÍAZ-EMPARANZA ALMOGUERA	
CAPÍTULO 37. LOS SERIALISMOS DE ANTON WEBERN Y MILTON BABBITT: EL ANÁLISIS MUSICAL EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA.....	670
AARÓN PÉREZ-BORRAJO	

CAPÍTULO 38. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA CON PERSPECTIVA DE FUTURO PARA LA ASIGNATURA “DANZA: LA MÚSICA EN MOVIMIENTO”.....	692
MONTSERRAT CANELA GRAU	
CAPÍTULO 39. MEJORA DOCENTE PARA LA INTEGRACIÓN DEL ESTUDIANTADO EN EL GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA	707
MARÍA PALACIOS NIETO	
CAPÍTULO 40. DE STRAVINSKI A SHOSTAKOVICH. LA <i>OBERTURA DRAMÁTICA</i> DE EVARISTO FERNÁNDEZ BLANCO: MÚSICA PARA UNA GUERRA	721
JULIA Mª MARTÍNEZ-LOMBÓ TESTA	
CAPÍTULO 41. LA <i>SÉPTIMA</i> , PRIMERA SINFONÍA COMPLETA DE BEETHOVEN ESCUCHADA EN ESPAÑA (MADRID, 1866)	738
PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ	
CECILIA CAPDEPÓN PÉREZ	
CAPÍTULO 42. LAS CANCIONES BASADAS EN CUENTOS: UN MEDIO PARA LA GLOBALIZACIÓN DEL ÁREA ARTÍSTICA EN INFANTIL Y PRIMARIA	758
JUAN RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ	
MACARENA CASTELLARY LÓPEZ	
JAVIER GONZÁLEZ-MARTÍN	
CAPÍTULO 43. INTEGRANDO TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES EN LA ENSEÑANZA MUSICAL SUPERIOR: UN ENFOQUE PARA EL ANÁLISIS MUSICAL	775
ENRIQUE GUTIÉRREZ ÁLVAREZ	
MANUEL TIZÓN DÍAZ	
CAPÍTULO 44. NUEVOS HORIZONTES EN LA ICONOGRAFÍA MUSICAL: EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN DE RECURSOS	803
GORKA RUBIALES ZABARTE	
CAPÍTULO 45. LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE OVIEDO Y LA MÚSICA: LABOR DIVULGATIVA DE RAFAEL ZAMORA (1861-1908)....	828
MARÍA SANHUESA FONSECA	
CAPÍTULO 46. EL USO DE LA CANCIÓN POPULAR EN LA EDUCACIÓN MUSICAL.....	845
ITZIAR URRETABIZKAIA ZABALETA	
CAPÍTULO 47. THE ANALYSIS IN MUSIC INDUSTRY: THE MUSIC COPYRIGHT	861
JIE DONG	

CAPÍTULO 48. ARMONIZANDO LA EDUCACIÓN: EL IMPACTO DE PROYECTO LUNA EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 877

PEDRO VAZQUEZ-MARIN
ISABEL LOPEZ-COBO

CAPÍTULO 49. EL MECENAZGO MUSICAL FEMENINO EN LA EUROPA DEL XVIII: MARÍA ANTONIA DE BAVIERA Y EL TRATADO *DELL'ORIGINE E DELLE REGOLE DELLA MUSICA*, DE ANTONIO EXIMENO 899

ALBERTO HERNÁNDEZ MATEOS

CAPÍTULO 50. PATRIMONIO CULTURAL, IDENTIDAD Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: EL VALOR DEL PASADO EN GALES 913

MARÍA JESÚS PENA CASTRO

CAPÍTULO 51. EL VÍDEO 360° PARA FORMAR EN COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES E INSTRUMENTALES EN LA ARQUEOLOGÍA.... 925

BEGOÑA IVARS NICOLÁS

CAPÍTULO 52. NUEVOS FONDOS, NUEVAS INTERACCIONES. LA COLECCIÓN DE CARTELES DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO COMO CASO DE ESTUDIO 943

MIKEL BILBAO SALSIDUA

CAPÍTULO 53. SANTA MARÍA LA BLANCA EN SEVILLA, UN EJEMPLO DE PATRIMONIO CULTURALMENTE PROACTIVO..... 966

JAVIER ÁLVAREZ PEREA
CELIA S. MORGADO
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ AGUILERA

CAPÍTULO 54. CONCURSOS DE DISEÑO, FOTOGRAFÍA, PINTURA, ESCULTURA: EXIGUOS MECENAZGOS Y OTRAS FRIVOLIDADES... 985

JOSÉ MARÍA MENÉNDEZ JAMBRINA

CAPÍTULO 55. REIMAGINANDO ESPACIOS: RAÍLES DE VIDA Y LA REINVENCIÓN CREATIVA DE LA VÍA VERDE COSTERA SUR 999

ANNA BORISOVA FETODOVA
ELENA LÓPEZ MARTÍN

CAPÍTULO 56. ARTISTA COMO MEDIADORA, SINERGIAS POR LA MEMORIA. EL CASO DE LAS MUJERES MAYORES DEL BARRIO DE LAS CUEVAS EN MÁLAGA..... 1017

BLANCA MACHUCA CASARES
MARÍA DEL MAR CABEZAS JIMÉNEZ
CRISTINA PELÁEZ NAVARRETE

CAPÍTULO 57. DISEÑA TU TAQUILLA: RECORRIDO HISTÓRICO- ARTÍSTICO CON MUJERES MAYORES EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES UCM	1034
NOELIA ANTÚNEZ DEL CERRO	
LORENA LÓPEZ MÉNDEZ	
MACARENA VALERO AMARO	
CAPÍTULO 58. LA EXPERIENCIA EDUCATIVA KATIUSKAS. UNA ESCUELA DE MÉTODOS ALTERNATIVOS, PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y ARTE PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA.....	1051
PATRICIA GALLEGO VICENTE	
TERESA CARBAJO NIETO	
FELICIDAD GARCÍA SÁNCHEZ	
CAPÍTULO 59. UNIVERSO INACABABLE. ARTE, MÚSICA Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO EN LA INFANCIA: EXPLORACIÓN Y CREATIVIDAD	1070
TERESA CARBAJO NIETO	
PATRICIA GALLEGO VICENTE	
FELICIDAD GARCÍA SÁNCHEZ	
LORENZO GARCÍA SÁNCHEZ	
CAPÍTULO 60. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS PERIFÉRICAS. INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA PARA REVALORIZAR LOS TERRITORIOS	1091
PABLO COCA JIMÉNEZ	
STELLA MALDONADO ESTERAS	
CAPÍTULO 61. EXPRESIONES URBANAS: PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN EN LA DISPUTA POR EL ESPACIO PÚBLICO.....	1110
SANDRA ANGÉLICA MARTÍNEZ CRUZ	
CÉSAR JIMÉNEZ-YAÑEZ	
CAPÍTULO 62. TEJIENDO IDENTIDADES Y RESISTENCIA A TRAVÉS DEL ARTE TEXTIL FEMINISTA	1128
MARÍA DEL CARMEN PÉREZ CASANOVA	
CAPÍTULO 63. EL EXVOTO, ARTE POPULAR EN EL CONTEXTO SOCIAL. EXPERIENCIAS ACADÉMICAS DEL TALLER MILAGROS PINTADOS	1151
JOSÉ ISAAC CORTÉS LÓPEZ	
CAPÍTULO 64. SISTEMAS IA DE GENERACIÓN DE IMÁGENES A PARTIR DE TEXTO COMO HERRAMIENTAS EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.....	1167
CRISTINA PELÁEZ NAVARRETE	
BLANCA MACHUCA CASARES	
MARÍA DEL MAR CABEZAS JIMÉNEZ	

CAPÍTULO 65. MÁS ALLÁ DEL PAPEL EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: GENERANDO IMÁGENES Y FORMAS CON FIBRAS DE ESPARTO	1191
BARTOLOMÉ PALAZÓN CASCALES	
CAPÍTULO 66. EL ÚLTIMO VIAJE DE LA BLANCA OFELIA: DEL MITO ANGLOFRANCÉS A LA FOTOGRAFÍA Y AL VIDEOCLIP ...	1212
MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ SARIEGO	
CAPÍTULO 67. EL VIDEOCLIP COMO FORMATO COMERCIAL Y DE VANGUARDIA EN EL FESTIVAL DE EUROVISIÓN: ESTUDIO DE CASO.....	1248
MARÍA ISABEL PÉREZ-RUFÍ JOSÉ PATRICIO PÉREZ-RUFÍ	
CAPÍTULO 68. LA FORMACIÓN ACTORAL EN LA ERA DIGITAL: TRANSFORMACIONES METODOLÓGICAS EN EL VIDEOJUEGO CONTEMPORÁNEO (ESTADO DE LA CUESTIÓN)	1268
RUBÉN CANTOS LEAL DAVID ALONSO NOEL PRADANA SÁNCHEZ	
CAPÍTULO 69. NODOS DE PODER EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE IMÁGENES POR IA	1289
SHEILA GONZALEZ-MARDONES	
CAPÍTULO 70. TRAZANDO UN MAPA DE LA MEMORIA COMUNITARIA: LA CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA SENTIR, (RE)-CONSTRUIR Y PERCIBIR LA COMUNIDAD	1312
VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ INÉS ORTEGA-CUBERO	
CAPÍTULO 71. DISEÑO DE PERSONAJES A PARTIR DE LA ILUSIÓN DE PAREIDOLIA: LA IA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN	1324
MARÍA DE IRACHETA MARTÍN	
CAPÍTULO 72. LA COMPLEJIDAD EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO	1344
MARÍA ASENJO BEJARANO	
CAPÍTULO 73. TECNOLOGÍA CREATIVA: LA REVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EXPLORACIÓN ARTÍSTICA...	1370
ANA TOMÁS MIRALLES CHELE ESTEVE SENDRA OCTAVIO IRVING HERNÁNDEZ	
CAPÍTULO 74. MISSING & FICTIONAL DATA: A SPACE FOR OTHER IMAGINARIES	1402
ESTHER RIZO CASADO	

CAPÍTULO 75. RESIGNIFICANDO IMÁGENES: IMPLEMENTACIÓN DE CRÍTICA A LA CULTURA VISUAL Y USO DE IA PARA LA CREACIÓN VISUAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA.....	1422
SANDRA PATRICIA BAUTISTA NURIA PAZOS GÓMEZ	
CAPÍTULO 76. LA AUTORÍA DE LA IMAGEN EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ANÁLISIS CRÍTICO A TRAVÉS DEL CUARTO CHINO DE JOHN SEARLE Y PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS ADYACENTES.....	1443
VIRGINIA PUERTOLLANO GALÁN	
CAPÍTULO 77. SINERGIA ENTRE CREATIVIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EXPLORANDO NUEVOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS EN EL GRADO DE BELLAS ARTES.....	1467
TRIANA SÁNCHEZ HEVIA	
CAPÍTULO 78. TECNOLOGÍA, ARTESANÍA Y MODA: UNA DISRUPCIÓN CREATIVA IMPULSADA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	1483
CHELE ESTEVE SENDRA ANA TOMÁS MIRALLES OCTAVIO IRVING HERNÁNDEZ	
CAPÍTULO 79. CRÓNICA GRÁFICO-VISUAL DE LOS CONFLICTOS BÉLICOS ACTUALES: ANÁLISIS DE VIÑETAS EN PRENSA DIGITAL.....	1513
BEGOÑA YÁÑEZ-MARTÍNEZ	
CAPÍTULO 80. DOS CONCEPTOS DE ESTILO APLICADOS AL DIBUJO CON EL LADO IZQUIERDO Y DERECHO COMO DOS FORMAS DE ENTRENAR A LA IA.....	1533
LUIS MAYO VEGA CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ MIGUEL RANILLA RODRÍGUEZ	

REIMAGINANDO ESPACIOS: *RAÍLES DE VIDA* Y LA REINVENCIÓN CREATIVA DE LA VÍA VERDE COSTERA SUR

ANNA BORISOVA FETODOVA
ELENA LÓPEZ MARTÍN
Universidad de Murcia

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo pretende poner sobre la mesa *Raíles de Vida*, un proyecto artístico comunitario e intergeneracional premiado en el Festival de Arte y Transformación Social Microacciona 2023 organizado por el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Cepaim. *Raíles de Vida* emerge como un paradigma innovador en el ámbito del arte y la mediación social, entrelazando la historia, la naturaleza y la creatividad comunitaria en la Vía Verde Costera Sur a su paso por Beniaján, localidad de la Región de Murcia, España. De forma más profusa, este proyecto artístico explora la transformación del espacio público como lugar de encuentro y reflexión. A través de actividades creativas y juegos, se invita a la comunidad a conectar emocionalmente con la Vía Verde, revelando su rica historia y cultura de la zona. La metodología lúdica y colaborativa fomenta la participación de todas las edades y fortalece los lazos comunitarios. En el Centro Comunitario Intercultural La Estación de Beniaján, testigo de las metamorfosis del entorno, esta experiencia promueve una apreciación más profunda de la naturaleza circundante y del espacio en constante cambio. Se trata de un viaje colectivo de descubrimiento y conexión con el entorno.

1.1. EL FESTIVAL BENIAJÁN MICROACCIONA: ARTE, TERRITORIO E IMPLICACIÓN SOCIAL

El festival Microacciona, celebrado desde 2014, es una plataforma única para la revitalización urbana a través del arte colaborativo en Beniaján y, como novedad en la convocatoria de 2023, también en Espinardo. Dicho festival anual apoya seis proyectos artísticos seleccionados por concurrencia competitiva por su compromiso social y capacidad transformadora. Microacciona enfatiza una relación simbiótica entre el arte, los colectivos sociales y el territorio, donde cada proyecto artístico desarrolla autoconciencia colectiva y soluciones creativas a problemas locales, actuando como un catalizador de la mirada poética y la investigación del público participante.

Al abrazar el concepto del arte como agente activo en el proceso de cambio social, *Raíces de Vida* comulga con la filosofía del festival, demostrando que una obra artística realizada de manera colectiva puede convertirse en una herramienta poderosa para la reflexión, la interacción y el entendimiento mutuo, propiciando un diálogo continuo entre la comunidad y su entorno. Se trasciende la idea del arte como una experiencia puramente estética, enfocándose en su capacidad para influir y moldear la realidad social y cultural de Beniaján.

Responder a las preguntas sobre identidad social es crucial en un mundo en constante cambio, donde la adaptabilidad se convierte en una habilidad esencial. Sin embargo, adaptarse puede llevar a una dilución de nuestra subjetividad, haciéndola más fluida. Muchas personas, percibiendo este proceso como una pérdida, buscan estabilidad en la pertenencia a un grupo o lugar. Sin embargo, la globalización y el individualismo debilitan estos lazos, borrando diferencias culturales y desgastando la unión comunitaria. En respuesta, una de las vertientes del arte contemporáneo se ha enfocado en las relaciones interpersonales y valores locales, con iniciativas artísticas públicas y participativas que reflejan un compromiso social. Estas tendencias artísticas han sido denominadas de diversas maneras por diferentes teóricos: arte contextual (Świdziński, 1977), arte comunitario (Goldbard, 1993), *New Genre Public Art* (Lacy, 1995), *Community Cultural Development* (Adams y

Goldbard, 2001), *Art Based Community Development* (Cleveland, 2002), mediación artística (Mörsch, 2002; Moreno, 2010), arte colaborativo (Rodrigo y Collados, 2015), etc. Todos ellos enfatizan lo territorial y colectivo.

En la esencia de *Ralles de Vida* yace la creencia en el potencial del arte para actuar como un puente entre el pasado, el presente y el futuro del territorio. Al involucrar a los residentes y visitantes de Beniaján en actividades artísticas que interactúan con el espacio físico y la historia local, este proyecto fomenta una mayor apreciación y comprensión del patrimonio cultural y natural del área. Este enfoque colectivo en la creación artística y la exploración histórica revitaliza el sentido de comunidad y pertenencia, convirtiendo a la Vía Verde en un lienzo viviente que refleja la evolución continua de la localidad.

1.2. BREVES APUNTES SOBRE LA VÍA FÉRREA Y SU IMPACTO EN BENIAJÁN

La historia de la Vía Verde Costera Sur es una narrativa de transformación y resiliencia. Desde sus inicios como vía férrea, este espacio ha jugado un papel crucial en la configuración del tejido y la dinámica de la comunidad local. La creación de la vía férrea en el siglo XIX marcó un antes y un después para Beniaján, introduciendo oportunidades, movimiento y esperanza. Este cambio significativo comenzó en 1863 con la apertura de la conexión ferroviaria con Cartagena, formando parte de la línea Chinchilla-Cartagena y conectando Beniaján con Madrid. En 1884, se estableció otra conexión vital con Alicante, que operó hasta 2009, solidificando aún más la importancia de Beniaján en el eje ferroviario regional.

Sin embargo, con el cierre de estas líneas ferroviarias en 2008 y 2009, la estación de Beniaján y sus alrededores experimentaron un período de abandono. Este cese de actividad no solo dejó un vacío en el corazón urbano de Beniaján, sino que también simbolizó el fin de una era, dividiendo la comunidad y dejando un legado de infraestructuras olvidadas.

Pese a este período de declive, la comunidad local no perdió la esperanza. En 2012, gracias al esfuerzo colectivo y al entusiasmo de los habitantes, la zona experimentó un renacimiento - empezaron las

labores de rehabilitación del edificio de la estación, inaugurando en 2013 el nuevo Centro Comunitario Intercultural. Asimismo, en 2019 la antigua vía férrea fue transformada en la Vía Verde que conocemos hoy. Este renacer no solo revitalizó el espacio físico, sino que también despertó un renovado sentido de unión en la localidad. La estación de Beniaján, una vez un centro neurálgico del movimiento y la esperanza, se convirtió en un testigo del resurgir de la comunidad proporcionando un lugar de encuentro y cohesión sociocultural, restaurando la vida en un espacio que muchos consideraban en decadencia.

Este proceso de transformación de la vía férrea en la Vía Verde no solo cambió el paisaje físico de Beniaján, sino que también reformuló la relación de sus habitantes con su entorno. La Vía Verde de la Costera Sur se ha convertido en un símbolo de la capacidad de adaptación y la resiliencia de Beniaján, reflejando un profundo respeto por su historia y un compromiso con su futuro. Este espacio, que una vez estuvo marcado por el bullicio de los trenes, ahora es un lugar de esparcimiento, ocio y conexión con la naturaleza, donde los residentes y visitantes pueden disfrutar de un paisaje transformado, accesible a pie o en bicicleta.

La historia de la vía férrea en Beniaján es, por lo tanto, una historia de metamorfosis y adaptación, un legado de cómo un espacio puede evolucionar y cómo su reinención puede tener un impacto significativo en la comunidad y su identidad. La Vía Verde de la Costera Sur, en su estado actual, no es solo un camino o un espacio de recreo; es un monumento viviente a la historia de Beniaján, un testimonio de su pasado y un símbolo de su potencial futuro.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto *Raíles de Vida* se distingue por su enfoque multidimensional que aborda el arte, la comunidad y el entorno de una manera integrada y transformadora. No se limita a proponer una producción artística colectiva, sino que pretende promover una iniciativa de revitalización comunitaria y urbana, que utiliza el arte como un medio para explorar, entender y redefinir la relación entre las personas y su espacio vital.

En primer lugar, *Railes de Vida* responde a la necesidad de reimaginar y revitalizar la Vía Verde de la Costera Sur en Beniaján, un espacio que, aunque rico en potencial, requiere de una intervención para alcanzar su máximo valor comunitario y cultural. La iniciativa busca transformar este espacio en un lugar de encuentro, aprendizaje y expresión creativa, donde la comunidad pueda interactuar y conectarse no solo con el arte, sino también con la historia y el patrimonio natural del área.

Por ende, la relevancia de este proyecto también radica en su enfoque en la educación y sensibilización ambiental. Mediante la integración del arte en el entorno natural, se fomenta una mayor conciencia y respeto por el medio ambiente. Las actividades propuestas en su marco, como la creación de arte con materiales naturales y las intervenciones efímeras, promueven una reflexión sobre la sostenibilidad y el impacto humano en la naturaleza, abriendo un diálogo sobre la importancia de preservar y valorar nuestro entorno.

Además, *Railes de Vida* trata de contribuir a la cohesión social y el fortalecimiento comunitario. A través de la participación en el proyecto, los residentes de Beniaján tienen la oportunidad de colaborar, compartir experiencias y forjar un sentido más fuerte de identidad y pertenencia. Esta interacción comunitaria es crucial en una época donde las conexiones sociales a menudo se ven amenazadas por la urbanización rápida y la digitalización de las relaciones.

3. MARCO CONCEPTUAL: ARTISTAS Y PENSADORES QUE INSPIRAN EL PROYECTO

El proyecto *Railes de Vida* se nutre y se inspira en la obra y filosofía de artistas y pensadores revolucionarios. En este sentido, las ideas de Andy Goldsworthy, Robert Filliou y Jane Jacobs contribuyen a su definición conceptual y a su posicionamiento en cuanto a la interacción entre arte, comunidad y entorno.

Andy Goldsworthy, cuya obra se caracteriza por intervenciones artísticas efímeras en paisajes naturales, es una influencia clave en la conceptualización del proyecto. Su enfoque en la creación de arte que es intrínsecamente parte del ambiente, utilizando materiales naturales y

considerando elementos como el tiempo y el cambio, resuena profundamente con los objetivos de *Raíles de Vida* (Malpas, 2012), el proyecto que invita a los participantes a contemplar y apreciar la belleza efímera y la constante evolución de su entorno.

Raíles de Vida utiliza asimismo elementos de la Vía Verde de Beniaján para tejer experiencias artísticas que reflejan la historia y transformación del lugar. Este planteamiento pone de manifiesto la interacción dinámica entre el arte, la naturaleza y la comunidad, subrayando cómo a través de las actividades creativas podemos explorar y comprender nuestro entorno y nuestro pasado. La obra de Goldsworthy demuestra que el arte no se limita a los espacios convencionales, sino que puede florecer y resonar profundamente en los paisajes naturales. Igualmente, la iniciativa *Raíles de Vida* propone un modo creativo de habitar el lugar, creando conexiones significativas con él y su comunidad.

Por otra parte, este proyecto también encapsula la esencia de la filosofía del artista francés Robert Filliou, especialmente su famosa afirmación de que “el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte” (1970). Inspirado en esta noción en la que el arte y la vida son insolubles y que la creatividad debe impregnar todos los aspectos de nuestra existencia, *Raíles de Vida* invita a los participantes a ver su entorno desde una perspectiva nueva y alternativa. Las actividades del proyecto, que incluyen intervenciones artísticas en la naturaleza y el juego colaborativo, están diseñadas para que los participantes experimenten el mundo de una manera más imaginativa y lúdica. Esta perspectiva no solo promueve el aprendizaje y la reflexión, sino que también fomenta una comunidad más unida y creativa.

Al integrar el arte en la vida cotidiana de Beniaján, *Raíles de Vida* demuestra que la creatividad no es un lujo, sino una necesidad esencial para una comunidad vibrante y resiliente. Este proyecto refleja la creencia de Filliou en que, al recuperar y nutrir nuestra creatividad innata, podemos transformar no solo nuestro entorno inmediato, sino también la forma en que interactuamos con el mundo y entre nosotros. En última instancia, *Raíles de Vida* es una llamada a redescubrir y celebrar la creatividad que todos llevamos dentro, entendiendo la práctica artística como una actividad profundamente enriquecedora y educativa.

Por último, el proyecto que nos ocupa se alinea estrechamente con las ideas de Jane Jacobs sobre el urbanismo y la participación comunitaria. Jacobs, conocida por su influencia revolucionaria en la planificación urbana, enfatizaba la importancia de que las ciudades fueran creadas por y para la gente. Ella veía las ciudades como sistemas integrados con su propia lógica y dinamismo, cambiando con el tiempo según su uso (Jacobs, 2011). *Raíles de Vida*, al fomentar una mirada alternativa y creativa sobre la Vía Verde Costera Sur, encarna esta filosofía al enfocarse en la revitalización urbana a través de la participación comunitaria, el arte y la historia local. Al igual que Jacobs promovió barrios densos, economías locales y usos mixtos, *Raíles de Vida* busca revitalizar y conectar la comunidad, alentando a los residentes a familiarizarse con su entorno y participar activamente en su desarrollo.

4. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos para la realización de este proyecto artístico son los siguientes:

- Promover la conciencia histórica y cultural. Mediante un juego colaborativo e interactivo, se busca revelar cómo la antigua vía férrea ha evolucionado hacia la actual Vía Verde, y cómo esta transformación ha impactado a la comunidad local y al paisaje de Beniaján a lo largo del tiempo. Se traza, así, una evolución del lugar: desde un espacio de tránsito hasta un espacio de encuentro, como un organismo que cambia, se transforma y que seguirá mutando.
- Fomentar la participación comunitaria y la visión del futuro. Al invitar a los participantes a imaginar futuras intervenciones creativas y mejoras en el espacio, este proyecto persigue fomentar un diálogo comunitario sobre cómo deseamos que evolucione nuestro entorno.
- Recuperar la conexión emocional con el lugar. Con especial atención a la estación de tren transformada en centro de desarrollo comunitario y la zona de las antiguas vías de tren

convertida en vía verde, este proyecto aspira a fortalecer el vínculo emocional de la comunidad con estos espacios significativos.

- Estimular la interacción con el entorno natural. A través de rápidas intervenciones creativas utilizando materiales naturales encontrados en el entorno, el proyecto permite a los participantes experimentar de manera personal y significativa la belleza de la naturaleza.
- Poner en valor la recuperación de los espacios urbanos abandonados. Este proyecto quiere subrayar la importancia de la revitalización de las zonas urbanas que han quedado en desuso, como una necesidad para prevenir su deterioración y marginalidad.
- Finalmente, el proyecto *Raíles de Vida* pretende unir a la comunidad a través del arte y la educación, creando un entorno donde el patrimonio, la innovación y la expresión colectiva confluyen para forjar un futuro más inclusivo y sostenible para Beniaján.

5. METODOLOGÍA Y FASES DE TRABAJO

La metodología cualitativa de *Raíles de Vida* se deriva de la naturaleza participativa y creativa del proyecto, que busca comprender y celebrar tanto el patrimonio como la conexión emocional de la comunidad con su entorno. Esta metodología es idónea para explorar en profundidad las perspectivas y experiencias de las personas involucradas en el proyecto, así como para capturar la riqueza de las narrativas y las expresiones creativas que emergen a lo largo del proceso.

Cabe destacar que, durante el desarrollo del proyecto, los datos históricos, anécdotas vecinales, información de los usuarios, etc. se han registrado sistemáticamente a través de cuadernos de observación, grabaciones sonoras y registros fotográficos. Partiendo de las premisas de mediación artística (Moreno, 2010), durante las sesiones grupales las artistas intentan adaptar una actitud de escucha activa, guiando a los

participantes en su proceso creativo y estimulando su imaginación a través de propuestas lúdicas.

Esta metodología se desarrolla en distintas fases.

- 1ª sesión de trabajo: encuentro inicial y presentación; exploración creativa y colectiva de la Vía Verde.
- 2ª sesión de trabajo: diseño colaborativo de un juego para explorar de manera alternativa y artística la Vía Verde.
- 3ª sesión de trabajo: puesta en práctica del juego; autoevaluación.
- A posteriori: exhibición de resultados, difusión y publicación.

6. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS DISTINTAS FASES DEL PROYECTO ARTÍSTICO

6.1. SESIÓN 1: PRESENTACIÓN Y EXPLORACIÓN ALTERNATIVA Y COLECTIVA DE LA VÍA VERDE

La primera sesión de *Raltes de Vida* contó con la participación de 31 personas inscritas y se caracterizó por una experiencia enriquecedora y diversa. Durante esta sesión, se llevaron a cabo actividades tanto para adultos como para niños y adolescentes. Los jóvenes participantes realizaron una obra pictórica colectiva, plasmando sus expectativas y deseos a lo largo de la Vía Verde de Beniaján.

La presentación inicial incluyó la participación de expertos locales en la historia de la zona, enriqueciendo el contexto histórico del paseo. Durante el recorrido y la exploración colectiva de la Vía Verde, los participantes experimentaron el entorno de manera original y variada, desvelando construcciones antiguas ocultas entre la vegetación de los laterales de la Vía, descubriendo la diversidad de la flora y fauna presente en ella y compartiendo anécdotas y datos históricos sobre los lugares visibles desde el camino.

FIGURA 1. En la primera sesión de trabajo, previamente a la exploración de la Vía Verde, los niños y adolescentes realizaron una obra pictórica de forma colectiva a partir de seis módulos que, dispuestos en conjunto formaban un paisaje de la Vía Verde de 50cm x 42cm. En este paisaje plasmaron sus expectativas y deseos con respecto a la Vía Verde.

Fuente: Imagen realizada durante el taller

Como acto simbólico, se llevó a cabo una intervención artística efímera al plasmar la sombra de un árbol en el suelo, en un gesto que simbolizó la demanda de más vegetación y sombra en la Vía Verde. Además, se adquirieron nuevos conocimientos acerca de la flora del paisaje, profundizando en el vínculo entre la naturaleza local y la historia de lugares lejanos. Esto último, se consiguió a través de la narración de cuentos buscando fomentar la apreciación del entorno y la conexión entre diferentes geografías y culturas.

El componente sonoro tuvo un papel relevante durante una de las actividades propuestas. Entre todos se recreó el paisaje sonoro que incluía sonidos del tren, transportando a los participantes al pasado del lugar y generando una experiencia sensorial única. El final de la sesión incluyó la inesperada visita de un rebaño de cabras y ovejas, que añadió un elemento sorpresa y encanto a la jornada.

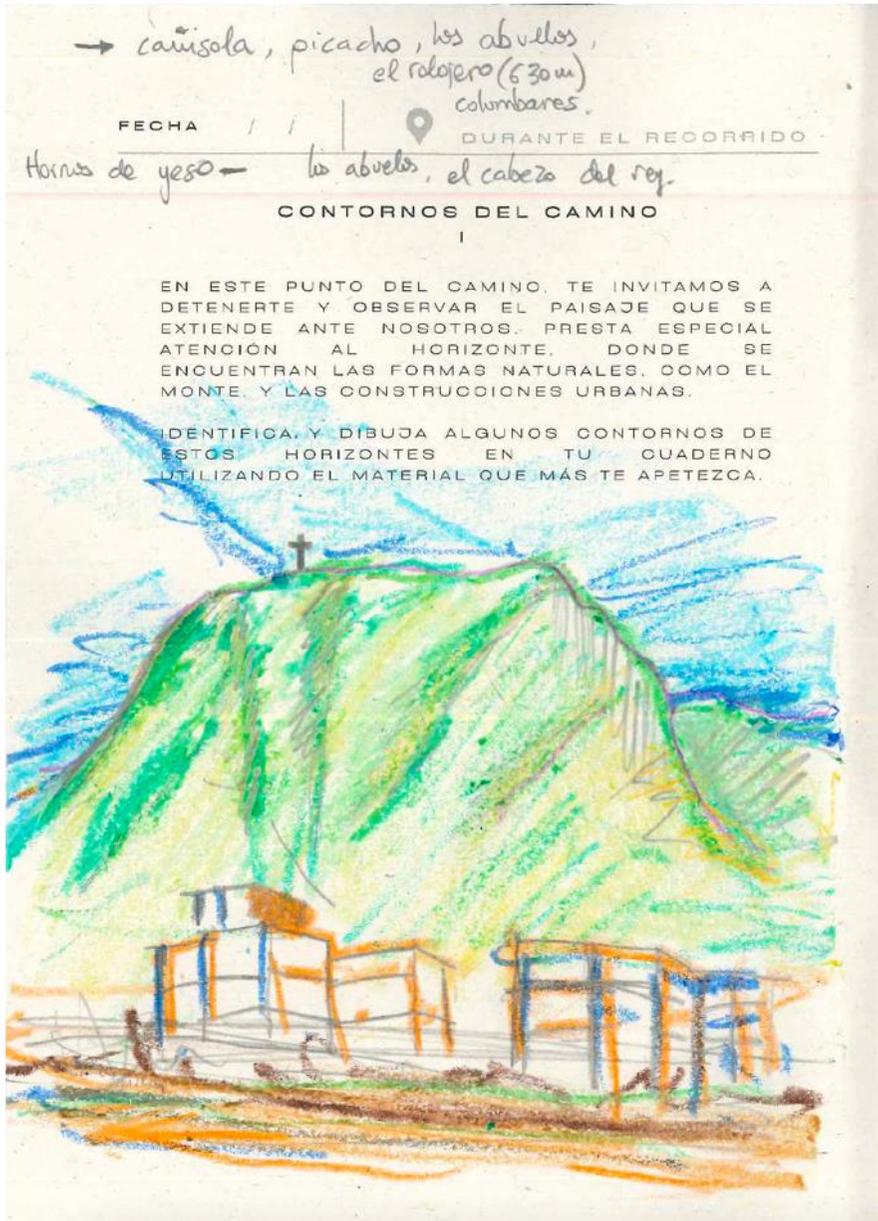
FIGURA 2. Fotografía de grupo con un muro de *Convolvulus* detrás.

Fuente: Imagen realizada durante el recorrido de la Vía Verde

Para guiar este primer recorrido y demostrar que mirar el entorno de una manera alternativa, poética y creativa es posible, se diseñaron unos cuadernillos de observación que se entregaron a todos los participantes. Se trataba de una herramienta pedagógica diseñada para facilitar la primera exploración colectiva de la Vía Verde. A lo largo del paseo, los participantes realizaron, a veces de manera grupal y otras de forma individual, diferentes ejercicios y juegos del cuadernillo, lo que les permitió interactuar con el entorno de forma innovadora y reflexiva, enriqueciendo la experiencia del paseo y fomentando una comprensión más profunda de la historia, la cultura y la naturaleza del lugar.

FIGURA 3. Ejemplo de ejercicio del cuadernillo realizado por uno de los participantes

Fuente: Imagen escaneada del cuadernillo de uno de los participantes del taller

6.2. SESIÓN 2: DISEÑO COLABORATIVO DE UN JUEGO DE EXPLORACIÓN CREATIVO DE LA VÍA VERDE

Una semana después, en una segunda sesión en el Centro Comunitario, nos reunimos para discutir y valorar la experiencia anterior. El objetivo de esta sesión de trabajo era diseñar de manera colectiva un juego de acceso libre para que cualquier usuario de la Vía Verde Costera Sur pueda aprender a desarrollar una mirada alternativa sobre su entorno. Durante esta sesión, surgieron premisas fundamentales para la elaboración del juego:

- Uso exclusivo de elementos naturales. Se acordó que el juego no requeriría ningún material adicional, como bolígrafos, lápices o cuerda, sino que se basaría únicamente en elementos proporcionados por la naturaleza.
- Perspectiva temporal completa. Se enfatizó la importancia de que el juego permitiera a los participantes explorar la Vía Verde desde una perspectiva que abarcara el pasado, el presente y el futuro.
- Las actividades tenían que adaptarse a todas las edades posibilitando su disfrute en familia.

La moderación de la sesión tuvo en cuenta las siguientes pautas:

- Romper el hielo con una actividad creativa. Se invitó a los participantes a escribir palabras clave sobre su experiencia en la sesión anterior en tiras de tela, fomentando la expresión y la reflexión.
- Revisión de la experiencia anterior. Se inició la sesión revisando las impresiones, sugerencias y puntos de interés revelados durante el recorrido anterior, utilizando fotografías tomadas en el camino para recordar la experiencia y motivar la contribución de imágenes por parte de los participantes.
- Inclusión de los niños en el proceso. Se dio la bienvenida a los niños para que compartieran sus juegos favoritos y lugares que les gustaron durante el recorrido. Luego, los adultos trabajaron

en la traducción de estas propuestas de actividades y desafíos en el formato de juegos que agradan a los niños.

- Collage representativo del camino. Los niños continuaron con la representación visual del camino, utilizando recortes de las fotografías impresas para crear un collage que sintetizara la experiencia colectiva de la sesión anterior.

Al final del encuentro, se habían recopilado más de 40 ideas para posibles temas o ejercicios a realizar en la Vía Verde, enriqueciendo el proceso de diseño del juego y sentando las bases para futuras actividades creativas y de reflexión en el proyecto *Railes de Vida*.

FIGURA 4. Brainstorming inicial para el diseño colectivo del juego

Fuente: Imagen realizada durante el taller

6.3. SESIÓN 3: PUESTA A PRUEBA DEL NUEVO JUEGO TITULADO DESVELARÍ

Basándose en las ideas derivadas de la segunda sesión se diseñó el juego titulado Desvelarí. Compuesto por 71 tarjetas, comprende 66 actividades divididas en 3 grupos de 22 repartidas por su temática sobre

el pasado, presente o futuro. El juego cuenta con una versión impresa y otra digital de acceso libre¹⁶².

En la tercera sesión, los participantes realizaron una caminata por la Vía Verde, siguiendo las indicaciones y desafíos propuestos por el nuevo juego. Por el camino no solo disfrutaron de la experiencia, sino también reflexionaron sobre las actividades desarrollando un ejercicio de análisis crítico y autoevaluación.

Al hilo de ello, esta sesión permitió comprobar la funcionalidad del diseño propuesto. En este sentido, observamos que debido al carácter variado y abierto de los retos el juego se adapta a todas las edades. Además, el formato es ligero y cómodo, y admite seleccionar las actividades a realizar según los intereses de cada uno.

FIGURA 5. Participante leyendo una tarjeta del juego

Fuente: Imagen realizada durante el taller

Por otro lado, queríamos analizar el modo en que los participantes vivían la experiencia para comprobar el cumplimiento de los objetivos

¹⁶² Disponible en <https://bit.ly/3RJsBuv>

marcados en las sesiones anteriores. Con relación a ello, observamos que el juego fomenta lazos intergeneracionales, ya que permite disfrutar de la experiencia a todos los miembros de familia. Asimismo, favorece una mirada atenta y curiosa hacia el entorno: el paisaje natural, la flora y la fauna, los elementos sensoriales de las vivencias. A través de distintos retos se introducen datos sobre la historia del lugar, lo cual ayuda a conectar aún más con el mismo y valorar su evolución. Finalmente, se proponen numerosas actividades que permiten imaginar el futuro de la Vía Verde y tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en preservar y mejorar nuestro entorno natural.

Cabe resaltar el inestimable apoyo de la organización del festival Microacciona Beniaján a la hora de conectar con los habitantes de la localidad, promocionar el proyecto y durante la realización de las sesiones. Las intervenciones artísticas contextuales tienen un importante componente de mediación no solo en su transcurso, sino durante su fase preparatoria. Cuando el artista no forma parte de la comunidad a la que dirige su propuesta, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para entablar una relación de confianza mutua. En este sentido, la mediación por parte de Fundación Cepaim y Ayuntamiento de Murcia ayudó a saltar este obstáculo y reunir un grupo de participantes entusiastas y comprometidos con el proyecto.

7. CONCLUSIONES

El juego creado en el marco del proyecto *Railes de Vida* se ha erigido como un recurso esencial para cumplir sus objetivos:

- Promoción de la conciencia histórica y cultural. El juego, al guiar a los participantes a través de la Vía Verde Costera Sur, les ha permitido descubrir y apreciar la rica historia y cultura de Beniaján de una manera interactiva y lúdica.
- Fomento de la participación comunitaria y visión futura. La creación y utilización del juego han involucrado activamente a la comunidad, unificando a personas de diversas edades y antecedentes en la creación de un proyecto común que influye en la percepción y el futuro de su entorno.

- Recuperación de la conexión emocional. El juego ha logrado conectar emocionalmente a los participantes con la Vía Verde y su entorno, transformando lo que podría haber sido un simple paseo en una experiencia colaborativa y significativa.
- Estimulación de la interacción con el entorno natural. A través de desafíos y actividades del juego, los participantes han interactuado más profundamente con la naturaleza que rodea la Vía Verde, incrementando su aprecio por este entorno natural.
- Puesta en valor de la recuperación de espacios urbanos abandonados. El juego destaca el renacimiento de espacios urbanos olvidados como la Vía Verde, subrayando su relevancia y potencial como activos comunitarios y culturales.
- Unión de la comunidad a través del arte y la educación. La creación y participación en el juego ha fortalecido los lazos entre los residentes de Beniján, demostrando cómo el arte y la educación pueden ser herramientas poderosas para unificar a una comunidad en torno a un objetivo común.

Por otro lado, el juego *Desvelarí*, derivado del proyecto *Railes de Vida*, ha recibido una cálida acogida y varias ofertas de financiación tras su presentación pública. Este apoyo permitirá aumentar la producción de ediciones impresas del juego, facilitando su distribución en colegios y asociaciones locales a lo largo del primer trimestre de 2024. *Desvelarí* tiene como objetivo mejorar la conciencia histórica y cultural, y fomentar la conexión comunitaria en Beniján. Su uso en entornos educativos y comunitarios promoverá un aprendizaje lúdico, alentando a los participantes a explorar y apreciar la rica historia y el entorno natural de su territorio.

8. REFERENCIAS

- Adams, D. y Goldbar, A. (2001). *Creative Community: The art of cultural development*. Rockefeller Fundation
- Cleveland, W. (2002). "Mapping the Field: Arts-Based Community Development". *Community arts network*. Disponible en: <http://bit.ly/3TjwgQQ>
- Filliou, R. (1970). *Teaching and Learning as Performing Arts*. Verlag Gebr. König
- Goldbard, A. (1993). "Postscript to the Past: Notes Toward a History of Community Arts". *High Performance*, 16 (4), (pp. 23-27)
- Jacobs, J. (2011). *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Capitan Swing
- Lacy, S. (1995). *Mapping the terrain: New genre public art*. Bay Press
- Malpas, W. (2012). *The Art of Andy Goldsworthy*. Crescent Moon Publishing
- Moreno, A. (2010). "La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte". *Revista Iberoamericana de Educación*, 52 (2), (pp. 1-9). Disponible en: <https://bit.ly/3NIIlro>
- Mörsch, C. (2002). "Enttäuschte Erwartungen, bestätigte Befürchtungen: Kunstcoop in der "Ordnung der Diskurse"". *NEUE GESELLSCHAFT FÜR BILDENDE KUNST (NGBK)* (ed.) *Kunstcoop. Künstlerinnen machen Kunstvermittlung* (pp. 79-91). ViceVersa
- Rodrigo, J. y Collados, A. (2015). "Retos y complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas". *Pulso: revista de educación*, 38, (pp. 57-72). Disponible en: <https://bit.ly/3RzL6BE>
- Świdziński, J. (1977). *Sztuka jako sztuka kontekstualna/ Art as Contextual Art. Art text*, Galería Remont