

Memoria de proyectos de innovación y buenas prácticas docentes

A. Datos generales del proyecto de innovación y buenas prácticas docentes			
Título	De lo virtual a lo real en el espacio expositivo.		
Código	22-208	Fecha de Realización:	Septiembre 2022 a mayo 2023
Coordinación	Apellidos	López Martínez	
	Nombre	Teresa	
Tipología	Tipología de proyecto	Básico	
	Rama del Conocimiento	Arte y Humanidades	
	Línea de innovación	Dimensión 1. Diseño, organización, desarrollo y evaluación de la docencia. Dimensión 3.2. Igualdad, inclusión y sostenibilidad. Dimensión 4. Investigación docente y transferencia del conocimiento.	
B. Objetivo Principal			
<p>El desarrollo práctico del temario teórico supone una herramienta indispensable para el éxito de la docencia universitaria, aún más cuando dicho desarrollo implica la reproducción de un escenario real. Se ha evidenciado de manera constante que los alumnos adquieren mucho mejor los conocimientos cuando los llevan a la práctica, cuando materializan todos los conceptos a los que anteriormente se ha hecho referencia en clase; por otro lado, también se ha constatado la disparidad existente, en ocasiones, entre el mundo académico y el mundo laboral, y la consiguiente dificultad que encuentran los alumnos en la búsqueda de empleo.</p> <p>Este proyecto busca dar respuesta a esas dos coyunturas: por un lado, ofrecer un espacio en el que los alumnos puedan poner en valor los conocimientos teóricos aprendidos en una asignatura como es la de “Diseño de exposiciones” del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y, por otro, permitir que sean partícipes en primera persona de todo el proceso de diseño y montaje de una exposición, reproduciendo, bajo la ayuda de profesores y expertos, un escenario igual al que podrán encontrar en el mundo laboral. En este escenario, los alumnos aplicarán los principios del <i>diseño</i> para que todos los asistentes puedan disfrutar de una exposición sin barreras.</p> <p>Se pretende, por lo tanto, que los alumnos desarrollen una propuesta expositiva completa, diseñando en primer lugar el discurso en un espacio virtual y trasladando todo ello, en un segundo momento, a la realidad. De esta manera, y empleando recursos propios de la Universidad, los alumnos podrán comprobar los recursos necesarios en una sala expositiva, comprender el proceso de traslado de piezas, los requerimientos museográficos y de iluminación, analizar los distintos materiales de los elementos expositivos y comparar las propuestas obtenidas en un escenario virtual con el resultado de su ejecución en un escenario real. Del mismo modo, y a través de distintos seminarios, podrán dialogar con profesionales del campo y aprender de sus propias experiencias. Todo ello para obtener una visión lo más veraz posible de lo que sería montar una exposición en un museo, centro o galería de arte.</p>			
C. Descripción del proyecto de innovación y buenas prácticas docentes			
Resumen del proyecto realizado: Objetivos, metodología, logros alcanzados, aplicación práctica a la docencia habitual, etc.			
<p>Con este proyecto se han perseguido los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorecer el proceso de aprendizaje mediante la simulación práctica de un diseño expositivo. - Concienciar de la importancia de la divulgación patrimonial, cultural y científica a través de experiencias sensoriales como las que concurren en un proyecto expositivo - Familiarizar al alumnado con la casuística que se genera alrededor de una exposición. - Facilitar la comprensión por parte del alumnado de los distintos tipos de recursos expositivos, los materiales que se pueden emplear en los mismos así como su proceso de montaje. - Favorecer la inserción del alumnado en el mundo laboral permitiendo la adquisición de competencias mediante la experimentación y la aplicación de los contenidos teóricos. - Mejorar la calidad docente, mediante la puesta al día e innovación de los recursos y herramientas de trabajo que dispone el profesor. 			

Para ello, se ha contado con un **equipo interdisciplinar** que apuesta por la construcción activa y transversal del conocimiento, empleando para ello una metodología abierta y flexible que se adapte tanto a las necesidades del profesorado como del alumnado en cada momento, incidiendo en la práctica como experiencia generadora de conocimiento.

El plan de trabajo se ha estructurado en nueve meses, dentro de los cuales se ha realizado el diseño de una exposición. La **metodología** seguida se puede encuadrar en tres grandes bloques :

- **Impartición de seminarios:** a lo largo de todo el desarrollo del proyecto de innovación docente se han impartido varios seminarios por parte de profesionales y expertos de la materia, de manera que los alumnos han tenido una visión más completa del proceso desde todos los puntos de vista. En este sentido, en el primer cuatrimestre, durante la asignatura obligatoria de “Conservación Preventiva”, se realizó un primer seminario sobre los aspectos de conservación preventiva a tener en cuenta en el montaje de una exposición, facilitando a los alumnos la manipulación de distintos embalajes destinados al transporte de obras; posteriormente, se realizó un segundo seminario sobre la organización y montaje de exposiciones en una institución de gran envergadura como la Universidad de Granada, mostrando la documentación específica que hay que realizar para la solicitud de obras a otras instituciones o particulares; seguidamente, se realizó un tercer seminario sobre accesibilidad e inclusión, haciendo hincapié en las distintas medidas que se podrían tomar en la exposición y evaluando los distintos talleres que se podrían realizar de manera específica para distintos colectivos; finalmente, se realizó un seminario donde se conoció la propia experiencia del artista a la hora de diseñar un montaje para exponer su propia obra (Fig. 1).

- **Diseño de la exposición:** se ha diseñado una exposición de carácter didáctico en el que la propia obra a exponer son los distintos recursos expositivos que se pueden encontrar en cualquier museo o sala de exposición; de esta manera, al inicio del discurso se exponen distintos recursos expositivos (focos, vitrinas, etc.) que terminan siendo aplicados, todos ellos, en una pieza patrimonial. Este planteamiento ha contribuido, por una parte, a que el propio alumno sea consciente de los distintos recursos expositivos de los que puede disponer; por otra parte, al incluir una obra patrimonial pueden participar en todo el proceso de solicitud del préstamo de una obra, traslado, seguros...; por último, la exposición adquiere también una función didáctica y divulgativa, al mostrar al público general aspectos de una exposición que suelen pasar más desapercibidos al centrar la atención en la obra principal.

Para ello, se ha planteado el espacio de manera virtual a través del programa Dialux, realizando una reproducción exacta de la sala expositiva (la sala 03 del Palacio del Almirante) (Fig. 2 y 3); sobre dicho levantamiento, el alumnado ha podido disponer las distintas piezas expositivas e incluir la iluminación de la sala, realizando distintos cálculos de luz y viendo los parámetros de iluminación más adecuados para las distintas piezas y la obra patrimonial. De manera paralela, se ha escogido la pieza patrimonial a exponer y se ha tramitado toda la documentación para su solicitud y traslado además de plantear las distintas actividades que se podrían realizar para mejorar la accesibilidad e inclusión de la exposición. Finalmente, se realizará el montaje de la exposición de manera física en la citada sala.

- **Divulgación y transferencia de los resultados:** la metodología y los resultados obtenidos en este proyecto de innovación docente se han difundido en medios especializados como el Foro de Innovación Docente desarrollado en el marco del Plan FIDO UGR, y se pretende continuar con su divulgación en distintos medios. Asimismo, el propio discurso expositivo que se ha planteado supone una divulgación a la sociedad y a los visitantes del mundo del diseño expositivo, mostrando los distintos elementos que se suelen emplear en el montaje de una exposición.

Fig. 1: Cartel de uno de los seminarios realizados en el marco del Proyecto de Innovación Docente.

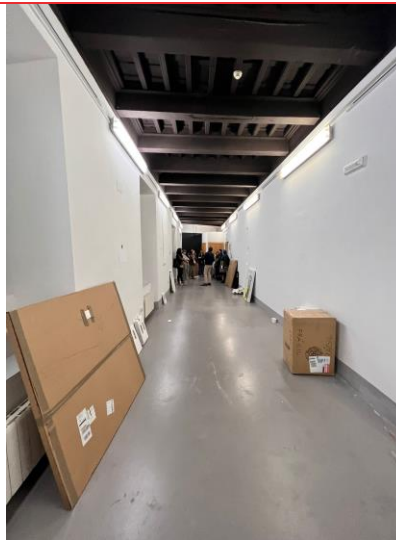

Fig. 2: Primera visita realizada a la sala expositiva (Sala 03 de Palacio del Almirante)

Fig. 3: Captura de pantalla de una de las propuestas expositivas realizadas en Dialux por el alumnado.

Summary of the Project (In English):

The following **objectives** have been pursued with this project:

- Foster the learning process through practical simulation of exhibition design.
- Raise awareness of the importance of heritage, cultural, and scientific dissemination through sensory experiences inherent in an exhibition project.
- Familiarize students with the circumstances surrounding an exhibition.
- Facilitate students' understanding of different types of exhibition resources, the materials that can be used, and the assembly process.
- Promote students' integration into the workforce by allowing them to acquire skills through experimentation and the application of theoretical content.
- Improve the quality of teaching by updating and innovating the resources and tools available to the teacher.

To achieve these objectives, an interdisciplinary team has been involved, advocating for active and cross-disciplinary construction of knowledge. They employ an open and flexible methodology that adapts to the needs of both teachers and students, emphasizing practice as a knowledge-generating experience.

The work plan spans nine months and includes the design of an exhibition. The methodology followed can be categorized into three main blocks:

- **Seminars:** Throughout the development of the teaching innovation project, several seminars have been conducted by professionals and experts in the field. These seminars provide students with a comprehensive understanding of the process

from various perspectives. In the first semester, during the mandatory subject "Preventive Conservation," a seminar was held on aspects of preventive conservation to consider in exhibition setup. It allowed students to handle different packaging materials used for transporting artworks. Subsequently, a second seminar was conducted on the organization and assembly of exhibitions in a large institution like the University of Granada, showcasing the specific documentation required for requesting artworks from other institutions or individuals. A third seminar focused on accessibility and inclusion, highlighting various measures that could be implemented in the exhibition and evaluating different workshops tailored to specific groups. Finally, a seminar provided insights into the artist's own experience in designing an exhibition to showcase their work.

- **Exhibition Design:** A didactic exhibition has been designed where the exhibition resources themselves serve as the showcased artworks, mirroring the resources commonly found in museums or exhibition halls. The discourse begins with the presentation of different exhibition resources (spotlights, display cases, etc.), which are subsequently applied to a heritage piece. This approach helps students become aware of the various exhibition resources available. Additionally, by including a heritage piece, students can participate in the entire process of requesting a loaned artwork, transportation, insurance, etc. The exhibition also serves an educational and informative purpose, showcasing aspects of an exhibition that often go unnoticed when focusing solely on the main artwork.

To achieve this, the space has been virtually designed using the Dialux program, creating an exact reproduction of the exhibition hall (Room 03 of the Admiral's Palace). Students have been able to arrange the different exhibition pieces in this virtual space and adjust the lighting, conducting various lighting calculations to determine the most suitable parameters for the different pieces and the heritage artwork. In parallel, the heritage piece to be exhibited has been chosen, and all the necessary documentation for its loan and transportation has been processed. Additionally, various activities have been proposed to enhance accessibility and inclusion in the exhibition. Finally, the physical assembly of the exhibition will take place in the aforementioned hall.

- **Dissemination and Transfer of Results:** The methodology and results obtained in this teaching innovation project have been shared in specialized media, such as the Teaching Innovation Forum within the framework of the UGR FIDO Plan. Further dissemination through various media outlets is intended. Furthermore, the exhibition itself serves as a means of dissemination to society and visitors interested in the world of exhibition design, showcasing the different elements commonly used in exhibition setups.

D. Resultados obtenidos

Con este proyecto el alumnado ha adquirido autonomía a la hora de plantear y desarrollar un diseño expositivo; al realizar un montaje expositivo en un ambiente controlado y con la ayuda del profesorado, el alumno ha adquirido destreza y experiencia que le resultarán indispensables en el mundo laboral. Asimismo, los alumnos han visto en primera mano las distintas dificultades que se pueden presentar a la hora de realizar una actividad de este tipo, y han aprendido distintos recursos para hacerles frente.

Por parte del profesorado, este proyecto ha permitido conocer aquellos aspectos relacionados con el diseño de exposiciones que resultan de mayor complejidad para el alumnado, lo que posibilita, en un futuro, reforzar esos temas en la asignatura optativa de Diseño de Exposiciones que se imparte en el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UGR.

Results obtained (In English)

Through this project, students have gained autonomy when it comes to planning and developing an exhibition design. By carrying out an exhibition setup in a controlled environment with the guidance of the teaching staff, students have acquired skills and experience that will be invaluable in the professional world. Additionally, they have firsthand experience of the various challenges that can arise when undertaking such an activity and have learned different strategies to overcome them.

For the teaching staff, this project has provided insight into the aspects of exhibition design that present the greatest complexity for students. This knowledge will enable them to reinforce those topics in the elective course on Exhibition Design offered in the Bachelor's Degree in Conservation and Restoration of Cultural Heritage at the University of Granada in the future.

E. Difusión y aplicación del proyecto a otras áreas de conocimiento y universidades

Los resultados derivados de este proyecto son útiles para gran parte de la comunidad universitaria y la ciudad de Granada:

- Visitantes de la sala de exposiciones del Palacio del Almirante
- Grupo de investigación HUM770 tracc de Traducción y accesibilidad
- Grupo de investigación Ciencia y Cultural del Patrimonio
- Alumnado de los Grados de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Grado en Bellas Artes
- Proyecto de Innovación Docente 22-230 “De la tradición a la actualidad en las técnicas artísticas” de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada.
- Jornadas de Arte y Diversidad Funcional, cofinanciada por la F. ONCE-Madrid y el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad.

Dissemination and application of the project to other areas of knowledge and universities (In English)

The results derived from this project are useful for a significant portion of the university community and the city of Granada:

- Visitors to the exhibition hall of the Admiral's Palace
- Research group HUM770 "Tracce de Traducción y accesibilidad" (Translation and Accessibility)
- Research group "Ciencia y Cultural del Patrimonio" (Science and Cultural Heritage)
- Students in the Bachelor's programs of Conservation and Restoration of Cultural Heritage and Fine Arts
- Teaching Innovation Project 22-230 "From Tradition to Modernity in Artistic Techniques" from the Unit of Quality, Teaching Innovation, and Prospective of the University of Granada
- Art and Disability Conferences, co-funded by F. ONCE-Madrid and the Vice-Rectorate of Equality, Inclusion, and Sustainability.

F. Estudio de las necesidades para incorporación a la docencia habitual

Gracias a la realización de este proyecto de innovación docente el profesorado ha sido consciente de la necesidad de incluir una parte más experimental a asignaturas como la de Diseño de Exposiciones del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La reproducción de una situación real bajo la supervisión del profesorado otorga al alumno solvencia y confianza para su realización, permitiendo en un futuro una mayor autonomía.

Además, los archivos digitales generados así como los recursos expositivos adquiridos y financiados con el proyecto servirán para la realización de prácticas en la mencionada asignatura.

G. Puntos fuertes, las dificultades y posibles opciones de mejora

El principal logro de este proyecto de innovación docente ha sido la posibilidad del alumnado de adquirir autonomía y destreza en el diseño y montaje de exposiciones, preparándolos de manera efectiva para el mundo laboral y comprendiendo mucho mejor los conceptos dados de manera teórica en las distintas asignaturas. Asimismo, al enfrentarse a distintas dificultades durante el desarrollo del proyecto, el alumnado ha aprendido a superar obstáculos y a utilizar los recursos necesarios para la resolución de problemas. Sin embargo, también se han identificado algunas dificultades a lo largo del proyecto, sobre todo a la hora de montar la exposición dentro del plazo requerido, ya que era necesario coordinar distintos plazos y fechas que no dependían en su totalidad de los miembros del equipo.

Con todo ello, ha resultado un proyecto satisfactorio que se podría volver a desarrollar en futuras ocasiones en colaboración, por ejemplo, de otros proyectos de innovación docente como el proyecto con código 22-230 “De la tradición a la actualidad en las técnicas artísticas”, de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada.