

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

MEMORIA FINAL

TÍTULO DEL PROYECTO:

EL ARTE EN LA ESCUELA. METODOLOGÍA INNOVADORA EN EL AULA

Coordinación:

ESTRELLA TORRES MÁRQUEZ

C.E.I.P. MANUEL DE FALLA Jerez de la Frontera (Cádiz)

REFERENCIA DEL PROYECTO: PIN-106/03

Proyecto subvencionado por la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía

(Orden de 29/05/03; Resolución de 12/12/03)

1. Justificación

Nuestro Proyecto surgió:

- De la necesidad de acercar la producción artística a la escuela de un modo lúdico y creativo, de cualquier tiempo histórico, soporte, material, técnica o estilo ya que, para los más pequeños, el tratamiento actual es meramente visual y plástico; inexistente para la Primaria y Escuelas de adultos.
- Pretendemos llenar este vacío enriqueciendo el currículum educativo y las experiencias vitales de los alumnos.
- De la reflexión en la práctica diaria educativa, surge el tratamiento del Arte de un modo diferente a como se presenta a los alumnos desde las editoriales.
- El planteamiento es hacer un modelo de trabajo real, que cubra nuestras necesidades concretas, como docentes.

Las Editoriales, en general, plantean trabajos relacionados con las áreas de Plástica y Conocimiento del Medio y Música, dejando grandes lagunas en su planteamiento didáctico y práctico.

Considerando que, el Arte como asignatura no es una opción para las personas que no cursan estudios obligatorios o universitarios, y que al llegar a su madurez no conocerán ni las ideas artísticas más básicas y sencillas, iniciamos en el curso 2000-2001, 2001-2002 esta experiencia con alumnos de Infantil de 4 años, en el primero, y con alumnos de Infantil de 5 años y 2º de Primaria, en el segundo.

Primero nos constituimos como Grupo de Trabajo, y a partir del año 2003, como Proyecto de Innovación.

Abordamos cada unidad didáctica a partir de un autor y su obra, incardinándolos dentro de las diferentes áreas curriculares.

Relacionamos cada unidad con sus temas Transversales o con las Efemérides más significativas del trimestre, de manera que estén, todas las obras lo mejor relacionadas con los intereses y aportaciones de los alumnos.

Para que este Proyecto pueda llevarse a cabo, de modo eficaz y menos artesanal, pedimos a la Consejería de Educación una ayuda económica que nos permita su mejor realización y puesta en práctica.

2. Bases del estudio

Si bien las teorías del Arte tradicionales, según Presiosi, han apostado por una cronología y temporalización Histórica en su enseñanza: Prehistoria, Edad Antigua, Media, Moderna, Contemporánea y Vanguardias, nosotras nos planteamos liberar de esa carga clásica a nuestro trabajo.

Nuestro interés es poner en contacto a los alumnos con las obras de Arte en función de la realidad más cercana posible. Relacionándolas de maneja interdisciplinar, siempre que podamos.

El mundo en el que vivimos, se hace Multicultural, y los Medios de Comunicación, acercan y difunden culturas lejanas; tenemos en nuestra sociedad, personas de otros países, con otras lenguas y tradiciones, y formas de expresión artística, que se fusionan con la nuestra dando lugar a esta idea de globalidad, tan difícil de entender para los más pequeños.

Sin embargo, para los Adultos, la idea de transformación y cambio, se hace patente en sus vidas, su ciudad, y el mundo. Es muy interesante para ellos conocer, cómo los artista reflejaron esos cambios en su producción artística.

Nos planteamos un nuevo enfoque de Arte Posmoderno, basados en las teorías de:

Liotard, cuando propone abandonar los grandes Metarrelatos de la Historia, basados en la idea de progreso y excluyendo cualquier otra.

Por ello nuestros relatos y modelos serán cortos y basados en la idea de expresión y comunicación entre el emisor y receptor.

Una obra es un Universo en si misma y en relación al contexto Histórico en le que fue producida.....y también en la relación que establece con el receptor.

Foucault, establece que el poder de una clase o cultura, está ligado al saber.

Por ello, el denominado ARTE ELEVADO, obtiene este estatus a través de la clase dominante, que es quien dice qué es bello y cual es su precio y valía.

Ante esto, nuestras propuestas vendrán derivadas de nuestra necesidad educativa, para apoyar una idea, técnica, época o tema.....son los alumnos los que catalogan la obra en función de sus percepciones y emociones.

De hecho, ante varias propuestas, son ellos quienes deciden y opinan cuales han sido las mejores. Es la Comunidad: en este caso el alumno- profesor, quien dá significado a la obra, sin olvidar que esta importancia o valor cambia con el tiempo....quien al fin establecerá otras necesidades.

No podemos evitar que nuestra propuesta sea dirigida, teniendo en cuenta su desconocimiento y limitaciones para acceder a ellas. Pero si procuramos que la visión sea amplia par abstraer la idea.

Derrida, expone la teoría de la Reconstrucción, en torno a las diferencias culturales. En cada cultura debe entenderse la producción artística y sólo en ella adquiere significado.

Sin embargo, siempre que nos ha sido posible, hemos vehiculado, una obra, su tema o su código, a través de diferentes culturas.

Jenks, utiliza la teoría de la DOBLE CODIFICACIÓN según esta, los objetos, sobre todo arquitectónicos, establecen una comunicación semiótica con el espectador, en relación a su estilo y ornamentación.

Ateniéndose a estas propuestas, un currículum posmoderno, deberá compartir algunas de estas características, siendo necesario generar controversia al cuestionarse lo establecido.

Una Reflexión tanta para el alumno como para el profesor es nuestra propuesta.

El planteamiento inicial ha sido:

- ¿En función de Qué elijo la obra?
- ¿Cómo articulamos el pasado y el presente?
- ¿Cómo interpretar el arte de otros, sabiendo que cualquier interpretación puede estar distorsionada?
- ¿Qué información necesitamos para que podamos comunicarnos mejor con cada obra?
- ¿Cuál es el verdadero Objetivo de nuestro Proyecto?

La respuesta es **APRENDER A MIRAR PARA PODER VER.**

La Interdisciplinariedad y los enfoques Multiculturales, han sido **iniciados** en nuestro trabajo, siguiendo las teorías de Sleeter y Grant, para comprender mejor las condiciones sociales, culturales, ecológicas y políticas de las que las producciones artísticas forman parte.

Nos han servido, a veces, para guiar el enfoque, y otras para hacerlo complejo, optamos por soluciones sencillas y aprendizaje mutuo, profesor y alumno.

Necesitamos como dice Stenhouse “Revisar la teoría a la luz de la práctica, y la práctica a la luz de la teoría”.

3. Objetivos e hipótesis

Objetivos que se consiguieron e hipótesis que se validaron con la innovación:

* En Infantil y Primaria

- Como actitud:

- 1.- Aprender a mirar para poder ver.
- 2.- Lograr la interacción entre autor y espectador, leyendo

sus mensajes icónicos manifestando sus gustos y opiniones críticas.

3- Formar personas que luchen por conocer y valorar el Patrimonio de la Humanidad y promuevan la diversidad SOCIAL Y CULTURAL.

- Objetivos generales:

- 1.- Expresar sus emociones y sentimientos
- 2.- Desarrollar la capacidad de representar de diferentes formas la realidad Viva: simbólica, plástica, dramática...
- 3.- Conocer y valorar las manifestaciones de la cultura propia y ajena.

- Objetivos de ámbito:

- 1.- Utilizar el arte en la escuela como soporte de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio, Edc. Artística y Edc. Física.
- 2.- Iniciar un conocimiento básico de autores y estilos.
- 3.- Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, a través de mensajes orales y escritos, con distinta intencionalidad y en diferentes contextos.

* En Educación de Adultos

Además de los anteriores:

- a) Relacionar otros fenómenos y hechos de su entorno personal y cultural.
- b) Analizar, a partir de una obra, los aspectos geográficos, históricos, sociales, personales... de la localidad o de su comunidad.

4. Metodología

La Metodología fue:

? **Interactiva** con diferentes áreas y medios.

Partiendo de una imagen atractiva.

Utilizando el factor sorpresa.

Relacionando varias áreas: Música, literatura, historia, arte, teatro...

Acercando la obra y el autor al alumno como si fuera un cuento.

Poniendo al alumno en el lugar del autor, ¿cómo harías tú para hacer...?

Implicando a la persona en la escena.

Magnificando sus producciones, para que se sientan orgullosos de ella y pierdan el miedo a la frustración, para que resuelvan sus propios conflictos, den soluciones y hagan propuestas.

? **Creativa** para realizar otras acciones y composiciones a partir de una propuesta dada.

Utilizando nuevas tecnologías.

Proponiendo ilusión para experimentar con nuevos materiales y obtener nuevos resultados, a partir del tema dado.

Atendiendo las propuestas de los alumnos para conseguir mejores, iguales o diferentes resultados, sintiendo la emoción de ser creadores....

Sentir la alegría de experimentar, por el hecho en si mismo de hacerlo.

Atendiendo a los elementos formales: cambiar fondos, figura, categorías del tema, mezclar elementos, buscar detalles, etc.

? **Motivadora**, consiguiendo una mejor observación y expresión de lo que ven y miran.

Apreciar cada imagen, observación, idea u opinión,

Jugar a encontrar....colores, personajes, elementos artísticos, compositivos, anecdóticos..... que sirvan después par hacer como si estuviéramos en el lugar de: ese personaje, con una acción, una actitud y sentimientos, como un objeto, siendo en fin, parte de la escena.

Esto ha permitido interiorizar los conceptos para luego representarlos en el " MUSEO ANIMADO", a modo de viva recopilación de lo que hemos visto, mirado, aprendido e incorporado a la propuesta inicial dada por un autor y su obra.

? **Socializadora**, posibilitando una mejor autoestima y relación con el grupo.

Han aprendido que el respeto parte de su obra y en relación a los demás.

Han experimentado la empatía, la generosidad, la ayuda al otro para conseguir mejores resultados.

Tanto en cuanto interaccionan como grupo para representar la escena, elegir personajes y hacer escenificaciones, han mejorado su autoestima y

han sido mejor integrados en el aula, recibiendo la aprobación y el aplauso de sus iguales, los que eran líderes y aquellos que no lo eran.

? **Significativa**, partiendo de su entorno, conocimientos previos y experiencias emocionales.

Estos siempre existen, en mayor o menor medida según la edad de cada nivel educativo.

Para los más pequeños es siempre un aporte el que tienen al presentarles nuevas ideas, obras y experiencias.

Para los adultos ha servido para conocer mejor, aprender a mirar el presente y el pasado, a la luz de una visión paralela a su vida, si hablamos de arte contemporáneo; si no pertenece a su ámbito, o cultura, les aporta otras maneras de expresar las mismas necesidades.

Se han sorprendido de ver cosas que ni siquiera sabían que existían....y hasta de entender el lenguaje simbólico que cada autor, época histórica y artística, ha utilizado para expresarse, en relación al grupo de poder, ideología dominante, y aspectos sociales que condicionaron la creación de aquel momento.

Tanto para unos como para otros, ha servido para desvincularse de la corriente cultural en la que vivimos, y ser conocedores de la forma de manipulación a la que somos sometidos. Aprender a ser críticos.

Nuestra Metodología ha sido significativa, no porque nos lo hayamos propuesto, sino porque de cada obra, CADA PERSONA la ha hecho suya de manera singular y única.

? **Interciclos**. Porque hemos trabajado con una línea común de esquema y motivación, y con unas ideas rectoras que podían ser ampliadas o trabajadas en diferentes grados de profundidad y dificultad, según los niveles educativos.

La visión de conjunto al elegir y trabajar las obras es mucho mayor y mejor para los profesores, y también para los alumnos, que pueden cambiar de nivel pero no de forma de trabajo.

? **Muticultural**

Teniendo en cuenta la cultura en la que fue producida la obra, su significado dentro de ella y la interacción con otras épocas, costumbres y sociedades.

Multicultural y plural es la sociedad y el mundo en que vivimos, integrarlo es reconocer su negación, reconocerlo es vivirlo con normalidad desde todos los ámbitos de la vida: social, cultural o artística.

Las Fases:

Presentación de la obra, observación, conversación sobre sus ideas previas y experiencias propias.

Iniciar la búsqueda de los elementos formales de las obras: luz, color, el grupo, sitios, soportes, texturas...entorno e interacción con el mismo.

Aportación y búsqueda de datos sobre el autor, vida y obra.

Realización oral, escrita y/o representativa sobre un modelo dado de estas nociones y relativa a cada área curricular.

Implicación en la escena.

Valoración personal.

Reproducción del modelo, a veces igual o tomado como pretexto de creatividad.

5. Resultados y Conclusiones

En cuanto a los objetivos actitudinales los alumnos han ido elaborando obras artísticas partiendo de actividades previas, relacionadas con la obra propuesta. Para poder llegar a conseguir un producto final adecuado tras los problemas que les iban surgiendo han debido aprender a mirar para poder ver, y así poder realizar sus propias producciones, apreciando de este modo el valor del patrimonio cultural.

A partir de las obras trabajadas y de las actividades propuestas y realizadas, los alumnos han aprendido a desarrollar su capacidad para poder manipular y representar de diferentes formas, técnicas y materiales la realidad vivida y la plasmada en dichas obras. De esta manera han logrado expresar sus emociones y sentimientos, empalmar con las obras de sus compañeros, de los autores y culturas que han ido conociendo, llegando a obtener el cumplimiento de los objetivos generales de nuestro proyecto.

Se ha conseguido utilizar el arte en la escuela como soporte de las diferentes áreas curriculares siempre que ha sido factible, de esta forma la obra planteada ha servido para presentar las unidades temáticas, como los temas transversales y las efemérides celebradas en el Centro, llegando a cumplir los objetivos de ámbito que se propusieron al comienzo de nuestro trabajo.

También se ha conseguido que nuestros alumnos tengan un conocimiento básico de autores y estilos, realizando una evaluación a través de los bits de

inteligencia presentados ante la clase, (utilizando para ello las mismas láminas que a modo de trabajo diario y recuerdo hemos tenido).

6. Productos

Hemos realizado:

- ? Esquemas gráficos para tratar las obras, puesto que necesitábamos un guión común para recopilar el trabajo, los resultados obtenidos de nuestros alumnos y la valoración del mismo.
- ? También hemos utilizado esquemas previos para la observación formal de la obra.
- ? Puzzles, postales, recortables, murales, detalles de las obras para su reconocimiento.
- ? Dibujos lineales y perfiles de las obras.
- ? Recopilación de los trabajos de los alumnos formando su propio libro/cuaderno de arte.
- ? Álbum de arte con las obras de arte que nos servía como registro de evaluación al finalizar el curso.
- ? Grabaciones de visitas a exposiciones para poder trabajarlo luego en el aula.
- ? Fotografías del desarrollo de la actividad planteada y del resultado final.

Hemos utilizado el ordenador para: escanear imágenes y detalles, hacer montajes para trabajar en el aula y para insertar imágenes en nuestros documentos y guiones de trabajos. Algunos de estos recopilatorios, tanto de obras como de actividades, se han utilizado para exposiciones en el aula y en las sesiones de trabajo para los integrantes del grupo de trabajo.

Los gráficos han sido imprescindibles y necesarios para acercar y presentar la obra, para trabajarla entera o por partes, para descomponerla, para relacionarla con otras artes (música, literatura, dramatización...), para hacer nuevas creaciones. Para recopilar a final de curso en un cuaderno individual el conjunto de sus trabajos, donde se recoja su opinión y valoración personal frente a la obra y en relación a la suya propia.

7. Valoración general del proceso

Como **aspecto positivo** hay que destacar el entusiasmo y motivación de nuestros alumnos que han estado participando activamente en su proceso de aprendizaje, conociendo muchos aspectos del arte que, quizás, nunca hubieran abarcado en una clase de Educación Infantil, Primaria y Adultos.

Otro aspecto positivo es el acercamiento a la obra de Arte de cualquier tiempo histórico, cultura, producción y estética.

El tratamiento interdisciplinar y multicultural hace que el profesor/a pueda aplicar e incluir estos contenidos dentro de cada área y ámbito de una manera flexible, abierta y coordinada.

Se ha trabajado como un aspecto más de la metodología dentro del aula:

- Partiendo de sus conocimientos previos.
- Como motivación inicial y continua para incardinarlo dentro del currículum y los temas transversales.
- Como evaluación permanente y recuerdo.
- Como observación, valoración, comparación y reflexión.
- Como trabajo lúdico y creativo, partiendo del pensamiento concreto, característico de las etapas de Infantil y Primaria, hasta otros más objetivos y comparativos. En el caso de los Adultos, ha sido partiendo de sus propias vivencias .

Se destaca la buena participación y colaboración de las familias en este proyecto educativo (Infantil y Primaria).

Como **dificultades** nos hemos encontrado:

- ? Rastreo continuo de obras de arte alusivas a los temas tratados.
- ? Dificultad de coordinación entre los miembros del grupo en diferentes centros educativos.
- ? Búsqueda de bibliografía apropiada y el coste elevado tanto de ésta como de las reproducciones.
- ? Falta de subvención suficiente para el transporte de los alumnos a lugares más alejados (museos o exposiciones de la Comunidad). Aunque las visitas sí están incluidas cuando son guiadas, no así el transporte.
- ? Todos los temas no han podido ser trabajados verticalmente, ya que las necesidades y temáticas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación de Adultos son diferentes.
- ? En Educación de Adultos la mayor dificultad ha sido la falta de tiempo, puesto que el alumnado de adultos acude dos horas al Centro, falta mucho y la cantidad de materias a impartir son muchas.
- ? Espacio poco apropiado para poder aplicar las técnicas con más facilidad y comodidad con los niños.
- ? Tiempo muy ajustado para la elaboración de los materiales y falta de ayuda de otras personas para poder trabajarlo mejor en ciertos momentos. Para ello podíamos haber utilizado, en dichos momentos, la subvención. Pero **las partidas están muy encasilladas, deberían ser más flexibles, puesto que casi siempre la realidad no coincide plenamente con lo previsto.**

GUIÓN PARA TRABAJAR UNA OBRA DE ARTE

* PRESENTACIÓN DE LA OBRA:

- Actividades previas de recuerdos y experiencias vividas.
- Tipo de obra: - Pintura- Género
 - Escultura- Época
 - Arquitectura- Uso
 - Abalorios- Cultura
 - Cerámicas- Materiales
 - Vidrieras- Valor estético
 - Tejidos / tapices...- Valor social...
- Aspectos formales: Luz, color, volumen, perspectiva...

* CONCEPTOS A TRABAJAR: - Unidad Temática - Transversal

- Comparación

- Vocabulario
- Frases
- Descripción
- Poesías / canciones / adivinanzas
- Elaboración de guiones de teatro para su escenificación
- Trabajo de investigación: Buscar información del autor y su obra / época
- Buscar información geográfica de la zona que representa
- Conceptos básicos
- Conceptos numéricos
- Sentimientos que me inspira (Sinestesia. Ruido / silencio)
- Actividades de psicomotricidad / juegos
- Buscar elementos comparativos de ese tema en diferentes obras. (Por ej.: pastores de Murillo, Velásquez. // Juegos de Goya, Brueghel...)
- Representar la obra igual
- Representar la obra cambiando algunos elementos: personajes, lugar, colores, materiales... Tras la transformación de la obra cuál sería el título.

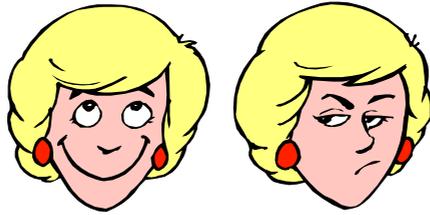

* IMPLICACIÓN DEL NIÑO EN LA ESCENA:

- Escenificar los personajes y situaciones que representan.
- Darle "vida" incluyendo diálogos en la escena.
- Si estuvieras dentro del cuadro, ¿quién serías? ¿qué harías? ¿dónde irías?...
- Dibújate en la escena
- Dibuja esa misma escena en la vida cotidiana (Por ej.: La habitación de Arles → tu habitación)
- Imagínate que eres el artista, dibuja tú este cuadro con las variantes que creas conveniente.

* **VALORACIÓN PERSONAL:**

* **GLOSARIO, VOCABULARIO ESPECÍFICO:** (Técnicas, actividades propias de la obra o del tema transversal...)

* **RECURSOS Y TÉCNICAS:**

Siluetas del cuadro para: recortar, componer los elementos

- Collage
- Murales
- Representaciones
- Vídeos
- Témperas, ceras...
- Postales
- Revistas
- Monografías
- Carteles
- Álbum de cromos (identificación de la obra con el autor, detalles...)
- Recopilación de las obras y actividades trabajadas a lo largo del curso
- Fichas
- Obras musicales
- Recordatorio al final de cada trimestre

OBRA: "NATURALEZA MUERTA, MANZANAS GRANDES" DE PAUL CÉZANNE

* JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA ELEGIDA:

Elegimos esta obra porque la unidad temática que íbamos a trabajar estaba referida a los alimentos.

* ACTIVIDADES PREVIAS:

- Se parte de la observación y descripción de la lámina de un mercado.
- Trabajamos en clase los distintos frutos de otoño que fueron trayendo. Percibiendo sus características: color, tamaño, forma, olor, sabor, textura... tanto por dentro como por fuera.
- Trajeron frutas y verduras de plástico y montaron una frutería.

- Visitamos el mercado de la zona, donde fueron realizando dibujos de distintos frutos y otros alimentos, preguntando a los vendedores el nombre de los productos que no conocían. Por grupos realizaron la compra de dos kilos de naranjas (resolviendo con posterioridad el problema planteado).

- Hicieron zumos de limón y de naranja y lo tomaron después. Posteriormente realizaron dibujos de los ingredientes y los utensilios utilizados.

* PRESENTACIÓN DE LA OBRA

Ideas previas:

Antes de presentar la obra que íbamos a trabajar, mediante preguntas, comprobamos los conocimientos que tenían sobre ¿qué era una obra de arte?, ¿quién había visto alguna exposición de cuadros?, ¿qué era un museo?, ¿quién había visto pintar un cuadro, cuándo y dónde?, ¿qué era un bodegón?...

Presentación de la obra:

Le contamos brevemente quién fue Paul Cézanne.

Tipo de obra: Pintura.

Dialogamos sobre qué es un bodegón.

Observamos láminas de varios bodegones de Paul Cézanne y otros de Renoir (Naturaleza muerta con melón) y de Murillo (Los niños comiendo fruta). Trabajamos comparativamente estos tres autores.

*** ACTIVIDADES SOBRE LA OBRA ELEGIDA:**

* Observamos y describimos con detenimiento la lámina que íbamos a trabajar, haciendo una lectura minuciosa de cada uno de los elementos:

- ¿Qué elementos eran los más destacados? Color, forma, situación en el cuadro, luz...

- ¿Qué otros elementos aparecen en el cuadro? Descripción y situación de los mismo...

*Realizaron la composición de un bodegón con

elementos de la clase. Analizamos las formas, color, colocación... de los elementos, y la perspectiva que cada alumno/a tenía desde el lugar en el que estaba sentado/a. Finalmente realizaron un dibujo del mismo y lo colorearon.

* Colorearon un dibujo del bodegón de Cézanne, siguiendo el modelo.

* Realizaron, libremente un bodegón, utilizando la técnica del collage con recortes de folletos de propaganda sobre alimentación y completaron sus obras con dibujos.

* Visitamos una exposición de arte "Senderos del silencio" de Pilar Molinos. Durante la visita, después de hacer un recorrido por las obras, los alumnos/as realizaron la reproducción de la obra que más les gustó.

* **CONCEPTOS A TRABAJAR:**

- Unidad Temática: En el mercado
Se han trabajado de forma globalizada todos los conceptos: matemáticos, lingüísticos, conocimientos del medio, artísticos...

- Transversal: . Educación no sexista. (¿Quién hace la compra y la comida?)

. Educación para la salud. (Alimentación variada y suficiente).

. - Contacto directo con una sala de exposiciones.

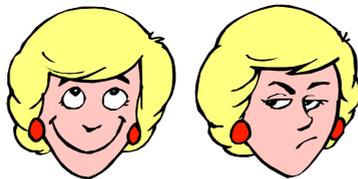
* **IMPLICACIÓN DEL NIÑO EN LA ESCENA:**

- Componer su propio bodegón como si fuera el pintor y después elegir el lugar desde donde dibujarlo.

* **VALORACIÓN PERSONAL:**

La valoración ha sido muy buena, sobre todo por la satisfacción personal de las obras que han realizado. Les ha valido mucho descubrir que los grandes pintores empezaron a pintar siendo niños/as como ellos/as.

X

* **GLOSARIO, VOCABULARIO ESPECÍFICO:** (Técnicas, actividades propias de la obra o del tema transversal...)

- Oleo
- Bodegón
- Sala de exposiciones

* **RECURSOS Y TÉCNICAS:**

- Collage
Folletos de alimentación y revistas, tijeras, pegamento, colores...
- Copiado de una lámina, del natural y de un cuadro.
Folio con silueta del bodegón y colores.

MUSEO ANIMADO:

- Proyección de la obra.
- Breve explicación de la misma.
- Escenificación: con un fondo paisajístico, o aportando todos los elementos compositivos.

experiencias escolares

Otra forma de vivir el arte

Desde el C.E.I.P. Manuel de Falla nos llega una nueva propuesta de su proyecto El Arte en la Escuela. Es el "Museo Animado", por el que los cuadros han tomado vida: el museo va a clase.

ESTRELLA TORRES Y MARINA CALLES

Continuando con el Proyecto de Experimentación "El Arte en la Escuela", que ya iniciamos el curso pasado con niños de Infantil de 4 y 5 años, a los que se han incorporado 2º de E. Primaria, hemos querido ilustrar las obras seleccionadas realizando un Museo Animado, donde, cual galería de arte viva y vivida, los niños han representado las escenas y obras de: Brueghel, Van Gogh, Velázquez, Murillo, Goya, Millais, Picasso, Rousseau, además de dos esculturas romanas y otra contemporánea de Degas.

El objetivo se ha visto superado con la realidad de lo conseguido, ya que para lograr estas composiciones, estáticas y en movimiento, los niños debían haber interiorizado las acciones y conceptos espaciales de cada personaje, así como la relación entre ellos, para lograr una composición lo más fiel posible y, además, ser capaz de transmitir las emociones que el autor definió para cada personaje.

Con ello se mostraba todo el trabajo interdisciplinar e intercielo, que habíamos tratado de incluir en cada una de las obras a lo largo del curso.

Dimos por supuesto y necesaria la colaboración de la familia, para preparar los trajes, decorados y maquillajes, ampliando así el abanico de aprendizaje y llevándolo hasta el ámbito familiar. Cada familia trabajó sobre una obra, y al verla representada, aprendió unas ideas básicas de los autores, obras y anécdotas.

Ya que los museos y salas de exposiciones quedan como lugares poco visitados o apropiados para niños pequeños, hemos querido traer el museo hasta el propio colegio para demostrar lo contrario.

Tal como decía Breón: "Cuando veo un cuadro pienso que es una ventana abierta y me pregunto adónde va..."

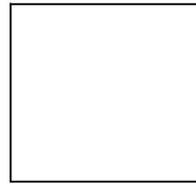
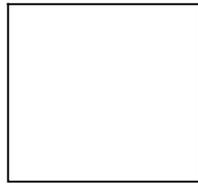
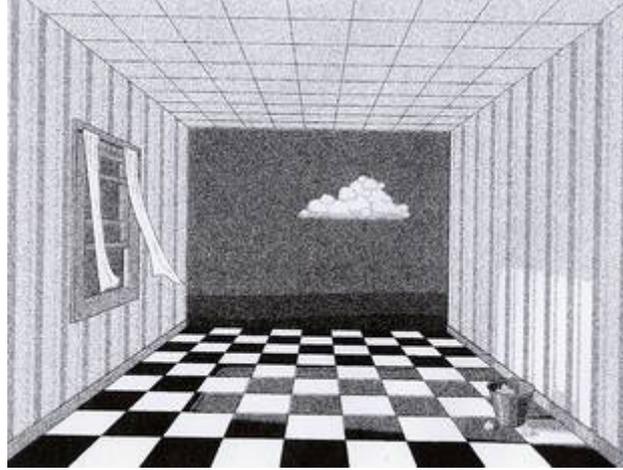
La mejor respuesta no existe, porque cada individuo siente y experimenta sensaciones y diálogos internos con el autor, de modo muy personal, pero hemos querido abrir la ventana, por si alguien se asoma y quiere mirar...

Como nos han contado las maestras de la experiencia, ha constituido un trabajo interdisciplinar y con proyección exterior a la escuela desde el momento que implicaba a las familias. La parte de contenidos, alrededor de las obras seleccionadas, la observación, los comentarios, los datos, ...; la parte técnica y plástica, con el vestuario, los "decorados" o fondos, el *attrezzo*, ...; la dinámica y expresiva, con las poses, el asumir la situación, ...

MODELO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA OBRA:

- Recortar y pegar la obra, en el centro de la sala.
- Seleccionar dos detalles y pegar en los cuadros.
- Debajo escribes una breve descripción: título, autor, año y tema.

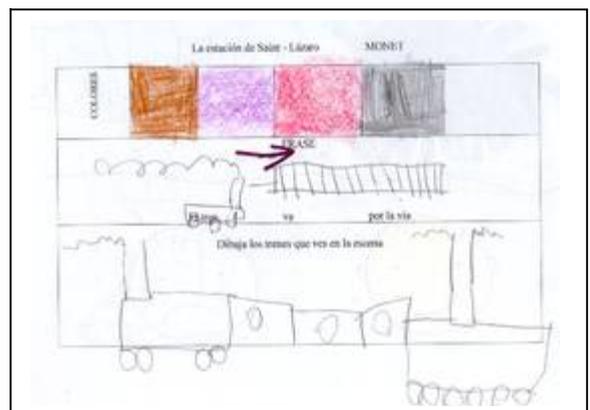
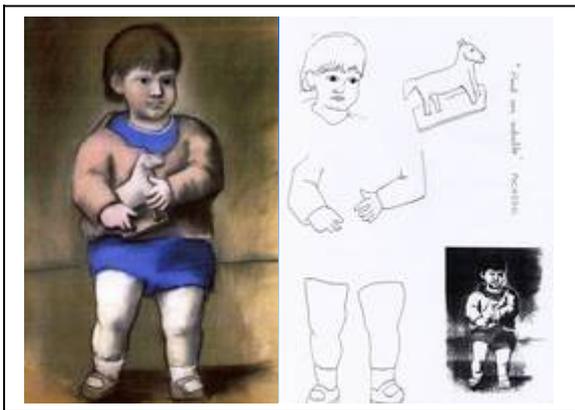
PORTADA DEL CUADERNO DEL ALUMNO

- Recoge los trabajos e interpretaciones personales de cada alumno en relación a las obras. (se lo llevan a final de curso).

OBRAS Y RELACIONES CON OTRAS AREAS ARTÍSTICAS.

- Uso de: periódicos, postales, publicidad, monografías, fotografía antigua, modelo de plantilla.

*** Completa la frase:**

 El niño come   fresa.

*** Dibuja tu fruta preferida**

*** Dibuja las macetas y escribe el número**

*** Colorea si te gustó**

*** Tacha si no te gustó**

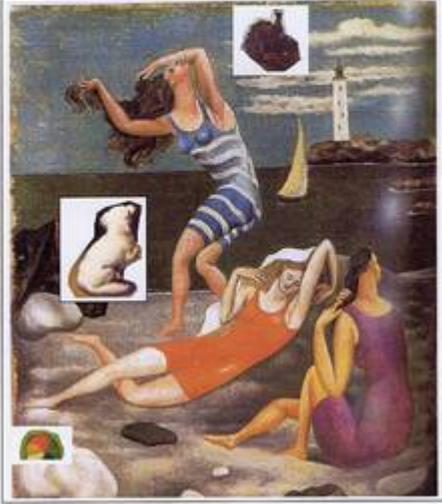
Actividades en torno a una obra.

 RECUERDA.....los compañeros de cada personaje.

- Los baristas y el.....
- El príncipe Baltasar y el.....
- La Sagrada Familia del
- Los leones en la.....
- El niño del
- El Amor Brujo y.....
- La vieja fiendo.....

BUSCA LOS 3 ERRORES: ¿ De qué cuadros se han escapado?

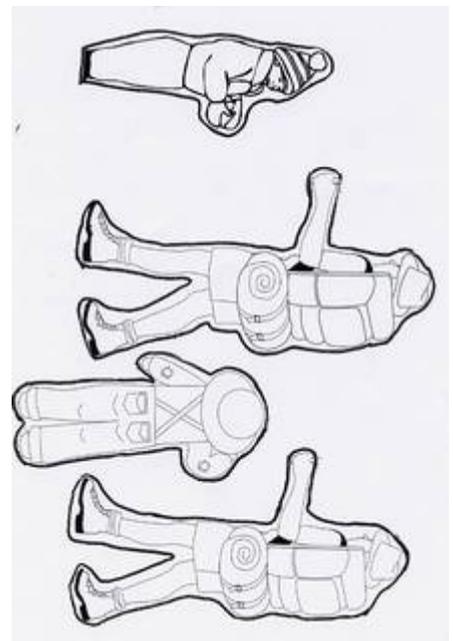
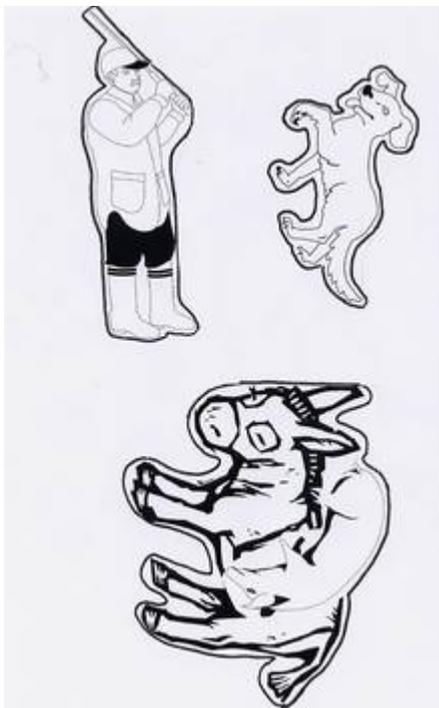
LAS BAÑISTAS / PICASSO

• Son títulos propuestos por los niños antes de comenzar el taller

- El barco que va a Mallorca.
- Mujeres bañándose en el mar.
- Mujeres en la playa.
- El cuadro del mar.
- El cuadro de la arena.
- El cuadro del barco.
- El cuadro de la playa.
- El cuadro del faro.
- El cuadro de las piedras.
- El cuadro de las rocas y el faro.
- Las mujeres bañándose.
- El barco hacia el aeropuerto.

COMPONER LA NEVADA DE GOYA

Modelo de plantilla para trabajar la obra.

LA NEVADA (Goya)

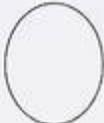
1.- Completa el siguiente texto. Para ello debes recordar muy bien el cuadro que estás viendo:

Hay _____ personajes que van por un camino. Uno parece más pequeño porque _____ . Con ese grupo de personas van estos animales: _____ , _____ y un _____ . todos son animales mamíferos.

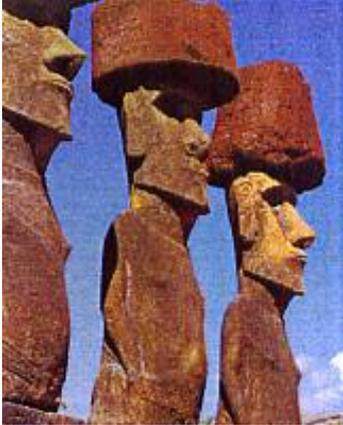
2.- Contesta estas preguntas:

- * ¿Qué le pasa al perro? _____
- * ¿Qué estación del año es? _____ ¿Por qué lo sabes? _____
- * ¿Hace viento? _____ ¿En qué se nota? _____
- _____ ¿Hacia dónde sopla? _____
- * ¿Qué le pasa al árbol? _____
- * ¿Cómo van vestidos los personajes? _____
- * ¿Cómo irían vestidos si ese cuadro se hubiera pintado ahora? _____
- * Cuando miras este cuadro ¿qué sientes? _____
- * De todos esos personajes ¿quién te gustaría ser? _____

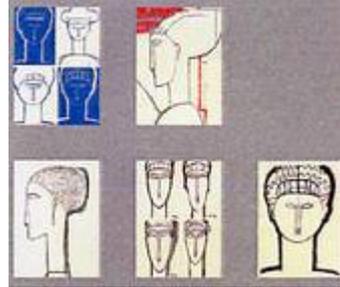
3.- Dibuja la cara expresando si te ha gustado o no.

EL ESQUEMA CORPORAL, VISTO POR DIFERENTES ARTISTAS, CULTURAS, ALUMNOS Y MATERIALES,

Moais de Pascua. Piedra.

Caras. Modigliani. Papel.

Escultura en oro fundido.

David. M : Angel. Mármol.

PROGRAMACIÓN DEL ARTE EN LA ESCUELA

CURSO: 2.003-2004

2º TRIMESTRE.-

LÁMINA: "EL PEINADO" de Picasso.

- Inserción en el proyecto curricular: Áreas de Lengua y Educación Artística.
- Tema transversal: Fiestas Populares: EL CARNAVAL – LA FERIA
- Contenidos:
 - El peinado a través de la Historia.
 - Pablo Ruiz Picasso. Artista andaluz y universal.

METODOLOGÍA:

- INVESTIGACIÓN: Recogida de información. Observación de láminas.
- VOCABULARIO
- LA BIOGRAFÍA
- EL RESUMEN
- ESQUEMAS

DIBUJOS: Libre: El peinado como parte del disfraz: LA FANTASÍA.

- Copia de la lámina.
- Representación de la lámina por parte de los alumnos y copia del natural.

EL PEINADO A TRAVÉS DE LA HISTORIA

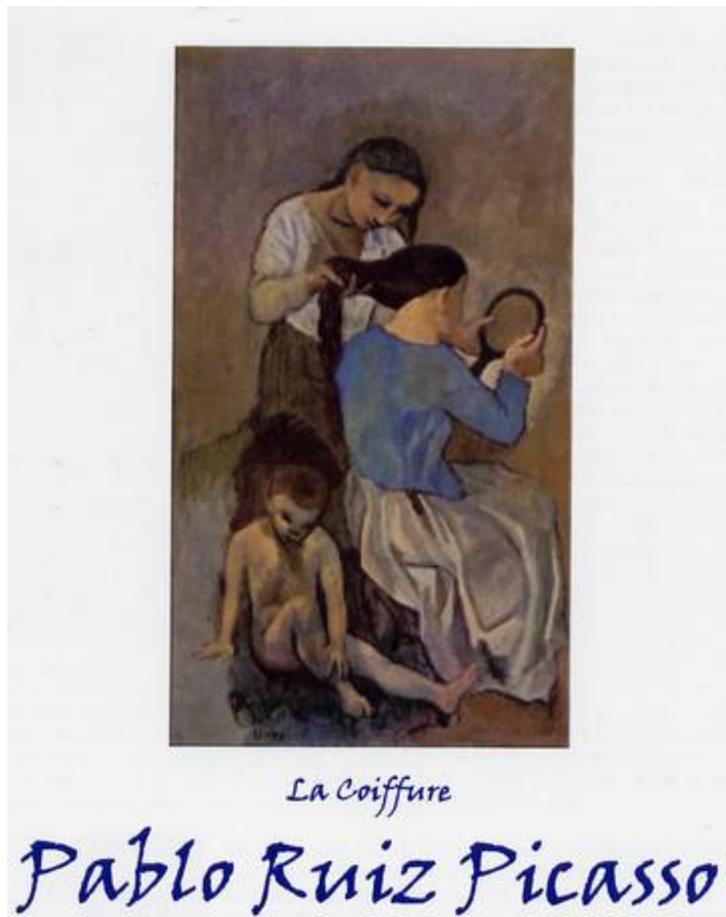
Contenidos para 4º B

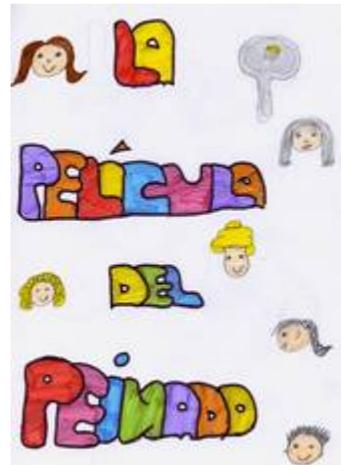
1. Adornos y tocados en la Prehistoria de Andalucía. Pueblos Protohistóricos.
2. El peinado en Egipto
3. El peinado en Grecia
4. El peinado en Roma.

Contenidos para 6º C

1. Peinados y tocados en la Edad Media.
2. Peinados y tocados en la cultura árabe.
3. Peinados y tocados en el Renacimiento.
4. Peinados y tocados barrocos. (Pelucas)
5. Peinados y tocados propios del folclore y la cultura andaluza tradicional. Mención especial a los cuadros de Julio Romero de Torres.
6. Peinados y atuendos como expresión de identidad y diferenciación de clases sociales y grupos de distintas ideologías y posicionamiento en la sociedad actual.

MONOGRAFÍA, TEMAS Y ACTIVIDADES

FICHA

LÁMINA: El Peinado
AUTOR: Pablo Ruiz Picoaso

VOCABULARIO

Peinado: Cada uno de las formas de peinarse el pelo.
Españel: Cristal en el que pueden reflejarse la luz y los objetos.
Peine: Utensilio para peinar el pelo que tiene una fila de púas o dientes.
Peluquero: Persona que se dedica a cortar y a arreglar el pelo.
Peluquería: Lugar al que va una persona para cortarse o arreglarse el pelo.
Peluca: Peluca que solo cubre una parte de la cabeza.
Tijeras: Objeto para cortar formado por dos piezas afiladas unidas en forma de asa de manera que puedan abrirse y cerrarse.
Secador: Que seca.
Cepillo: Objeto de madera y plástica con cerdas para peinarlo.
Señala: Tiro de hilo de este material que puede estirarse.

COMENTARIO: En este cuadro, en el primer plano se encuentra el niño, sentado en el suelo. En el segundo está la mujer que está siendo peinada. Y por último, en el tercer plano se encuentra la mujer, que en este caso está haciendo de peluquera. En esta obra predominan las colores no muy claros pero alegres y tampoco muy oscuros.

MI OPINIÓN: A mí este cuadro me gusta porque no está muy perfeccionado con los rasgos humanos corporales y de la cara y no está muy cargado.

Paula Durán del Valle 6º C

EL ARTE EN LA ESCUELA.
 CURSO: 2002 - 2004
 NIVELES: 6º B y 6º C
METODOLOGÍA DEL TRABAJO REALIZADO SOBRE PABLO RUIZ PICASSO.

- Partiendo de la biografía del autor, los alumnos han conocido primero al personaje para estudiar posteriormente su obra.
- Han aportado información individualmente para conocer de ella la biografía como trabajo de grupo.
- Han observado láminas de su obra pictórica identificándolas con sus períodos más importantes: azul, rosa, cubista y clásico.
- Han consultado e intercambiado información sobre los aspectos más significativos de cada uno de ellos, en pequeños grupos (3 - 4 alumnos).
- Una vez adquirida la visión de conjunto sobre la obra de Picasso, los alumnos han expresado libremente sus ideas, sentimientos y relaciones personales de los cuadros que más le han impresionado.
- Han trabajado entre ellos, "El Peinado", para estudiarlo detenidamente y relacionarlo con otros temas correlacionados y contextualizados dentro de la programación trimestral.
- El Catedal y la Feria han motivado la inclinación de composición libre sobre el tema:
 - "El peinado como parte del dibujo" en 6º (trabajo individualizado)
 - "El peinado como complemento del tema de Historia" en 6º (individualidad)
- Por ejemplo de 6º a 6º alumnos han realizado un estudio de observación y reproducción de:
 - "El peinado en el antiguo Egipto, Grecia y Roma" en 6º
 - "El peinado desde el Renacimiento hasta nuestros días" en 6º
- Han reproducido algunas láminas de Picasso relacionadas con el peinado y el lavado (trabajo individual y libre).
- Finalmente han estudiado la técnica central: "El Peinado" observando las figuras, el dibujo, el color, la técnica y la percepción de cada momento del cuerpo para reproducirlo lo más fielmente posible o se algunas como dibujo creativo personal.

EDUCACIÓN DE ADULTOS

GÉNERO: El bodegón en el s. XVII.

VIEJA FRIENDO HUEVOS (VELAZQUEZ)
1618. óleo sobre lienzo. (99x169) Edimburgo. Galería Nacional de Escocia.

1.- MIRAR UN CUADRO

Análisis visual.

- ¿Qué vemos?
- ¿Quiénes hay?
- ¿Qué objetos hay?
- ¿Qué está ocurriendo?
- ¿Qué edad tienen los personajes?
- ¿Qué relación existe entre ellos?
- ¿Cómo es la escena?

Análisis formal.

- Color
- Texturas
- Luz
- Composición. Equilibrio
- Centro de interés
- Atmósfera

Empatía.

- Me gusta, no me gusta ¿Por qué?
- ¿Qué me transmite?

Sinestesia.

- Olor
- Temperatura
- Tacto
- Sabor

2.- EL AUTOR. Vida de Velázquez. Obra de Velázquez.

3.- LA ÉPOCA DE VELAZQUEZ

4.- LA ALIMENTACIÓN Y LA COCINA EN LA ÉPOCA DE VELAZQUEZ.

5.- OTROS CUADROS DE VELÁZQUEZ

6- OTROS CUADROS CON REFERENCIAS CULINARIAS

- De la misma época:
- Bodegón. Frans Snyders
 - Dos hombres a la mesa. Velázquez
 - San Hugo visitando el refectorio. Zurbarán
- De Otras épocas:
- Melocotones y peras. Cézanne
 - El postre. Matisse
 - Latas de sopa Campbell. Warhol

7.- METODOLOGÍA

La metodología a seguir es en principio la observación del cuadro individualmente y en grupo de 4 ó 5 personas. Una vez observado el cuadro libremente se procederá a un estudio minucioso del mismo tanto en sus aspectos formales como visuales.

Se intentará que la comprensión de la obra nos lleve a acercarnos a otras obras que por algún otro motivo estén relacionadas con ésta. Así se compararán estilos distintos, épocas distintas, formas de expresión distintas o contenidos y mensajes distintos.

También se pretende con el estudio de una obra de arte acercarnos a temas transversales como son la paz, la mujer etc. En el caso del cuadro que estamos trabajando, éste nos es muy válido para tratar el tema de la mujer, su papel a lo largo de los tiempos, los roles que asume como madre y como ser encargado de la alimentación en una familia.

Otro punto de vista desde el que se puede estudiar la obra es el histórico, estudiando a partir de ella la alimentación a lo largo de la historia, la evolución que ha habido en la manera de alimentarse la humanidad, el papel de la alimentación según las épocas, los útiles y materiales utilizados etc.

