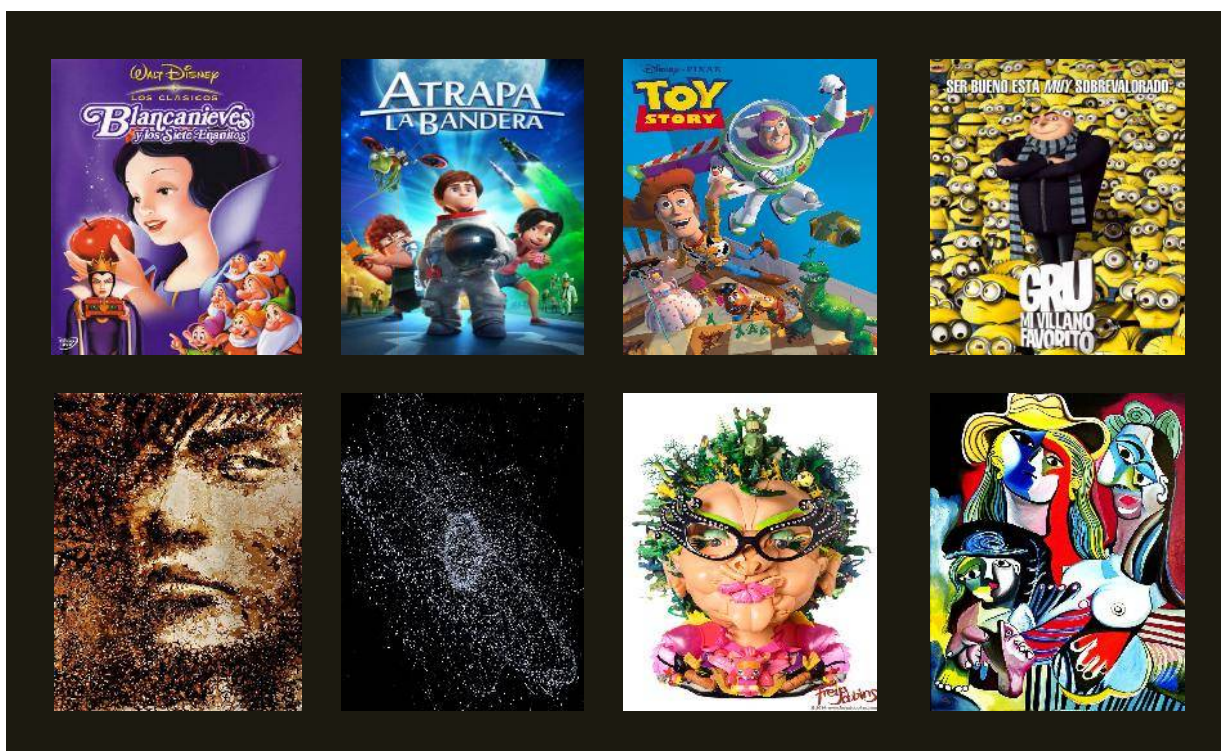

CINE DE ANIMACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL: UN RECURSO DIDÁCTICO PARA EL DOCENTE.

<http://patriciamt.esy.es/>

CINE DE ANIMACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL. UN RECURSO DIDÁCTICO PARA EL DOCENTE.

Animation movies for early childhood education: an educational resource for learners.

Figura 1. Hernández Iglesias, L. (1932).
«Representación del Teatro y Coro del Pueblo
posiblemente en el interior del patio del Palacio
del Infantado».

Figura 2. Colegio
Público Elena Martín Vivaldi
de Granada (2016).
Clase de 3 años

Porque el Gobierno de la República que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie, hasta ahora, ha venido a enseñároslo: pero que vengamos también, y lo primero, a divertirnos. (Patronato de Misiones Pedagógicas op. Cit. Canes Garrido, 1993: 153)

RESUMEN:

Este trabajo consiste en un estudio sobre la utilización de las películas de animación en las aulas de Educación Infantil, donde profundizaremos en la correlación sistemática entre elementos visuales proyectados y su transformación en educación artística. Se pretende cambiar el modo pasivo de ver las imágenes en movimiento por ideas que generan el desarrollo pedagógico y que tienen objetivos de vivencias sociológicas, que den un significado potencial a los recursos de los niños y de las niñas.

El objetivo fundamental de este trabajo persigue el desarrollo artístico del menor con rigor y excelencia, para discernir los aspectos que el alumnado aún no conoce, entre otras: la correlación del espacio-tiempo, el lenguaje-pensamiento, la realidad-fantasía.

Se pone de manifiesto, por tanto, la necesidad de disponer de un material didáctico aplicable al contexto de la educación infantil para trabajar conceptos audiovisuales en la misma. Al mismo tiempo que se trabajan las Artes Visuales desde una perspectiva diferente a la que el docente está acostumbrado. Por último, se añade una página web que permite el acceso directo a los fragmentos de las películas propuestas.

PALABRAS CLAVE: Educación artística, Educación audiovisual, Cine, Cultura visual.

ABSTRACT:

This dissertation is a research about the use of animation movies for Early Childhood Education classrooms. It emphasizes the systematic relation between projected visual elements and their transformation into artistic education. The aim is to change the passive way of watching motion pictures into ideas generating pedagogical development and whose objectives are sociological experiences, giving potential meaning to the children's resources.

The essential aim of this paper is the kids' artistic development – in an accurate and excellent way – in order to distinguish those aspects still unknown by learners, such as: space-time correlation, language-thought correlation, or reality-fantasy correlation.

This dissertation makes it evident the need for educational materials that might be applied to early childhood education in order to work on audiovisual notions, working at the same time on the visual arts in a different way from what learners are used to. Finally, a website was created to allow the direct access to the nomination films' excerpt.

KEY WORDS: Art education, audiovisual education, cinema, visual culture.

Figuras 3 y 4. Disney Princesas.

A través de los contenidos que encontramos en los medios se transmiten una serie de valores y modelos de comportamiento que actúan como elementos persuasivos de socialización en un sentido marcado (...) De hecho, este tipo de pautas sociales son introyectadas, es decir, interiorizadas sin oposición, sin cuestionarlas o plantear alternativas. (Mancinas y Nogales, 2012: 3)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	Pág. 1
1.1. CONCEPTOS.....	Pág. 1
1.2. INTERÉS ACTUAL DEL CINE DE ANIMACIÓN EN EL AULA DE INFANTIL.....	Pág. 3
2. OBJETIVOS.....	Pág. 5
3. METODOLOGÍA.....	Pág. 5
4. PERSONAS Y CONTEXTOS.....	Pág. 8
5. DESARROLLO SOBRE ARTE, CINE Y APRENDIZAJE.....	Pág. 8
5.1. INTRODUCCIÓN. MISIONES PEDAGÓGICAS.....	Pág. 8
5.2. ARTE, CINE Y APRENDIZAJE.....	Pág. 8
5.3. DE LA VISIÓN TRADICIONALISTA DEL CINE DE ANIMACIÓN A LA CONTEMPORÁNEA.....	Pág.13
6. RESULTADOS.....	Pág. 14
7. CONCLUSIÓN.....	Pág. 15
8. BIBLIOGRAFÍA, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN.....	Pág. 16
APÉNDICE (MATERIAL DIDÁCTICO Y PÁGINA WEB).....	Pág. 25

1. INTRODUCCIÓN:

1.1. CONCEPTOS.

La explicación de las palabras clave utilizadas para elaborar este trabajo, facilitará el conocimiento y la relación entre todos los distintos elementos que lo componen.

La educación artística nace o renace del propio intelecto creativo que desarrollan a lo largo de los años maestros con iniciativas paralelas al resurgir de las artes plásticas y musicales, que van dirigidas a complementar en riqueza el desarrollo creativo del propio alumno en equilibrio con los avances más significativos del siglo XX. Utiliza más la emoción con actividades que van desde oír, ver, tocar y crear, y dispone al alumnado a sentir otro espacio más dinámico y perceptivo que les hace crecer con un enfoque artístico propio, reconduciendo la virtualidad entre lo fantástico y dinámico como elemento complementario al sujeto.

Como señala John Dewey (2008), la idea que resume el modelo de Educación artística como disciplina es la idea del «aprender haciendo» la cual sintetiza el elemento común a todos los modelos de Educación Artística de la Historia. El objeto de la enseñanza son el proceso y el producto.

Por su parte, Eisner (1972) crea el Proyecto Kettering, cuya intención era definir los ámbitos o dominios de la enseñanza y aprendizaje del arte. Estableció la Educación Artística como una disciplina estructurada con unos objetivos, una metodología y unos contenidos coherentes, basados en las diferentes Ciencias del Arte, la Estética y la Comunicación.

La Educación Artística para Rodríguez-Barbero (2008) es un contenido curricular base para desarrollar nuevas capacidades creativas que fomentan la calidad y el sentido de vida de la sociedad. Este autor y artista plantea la creación artística como un medio fundamental para la expresión, el diálogo y, por tanto, la comunicación. Su utilización desde las edades más tempranas permite nuevos lenguajes no verbales que llevan a adquirir conceptos y valores al mismo tiempo que también los transmitimos con creaciones propias.

Por otro lado, como señala García-Roldán (2013), la Educación Artística se ha convertido en un conjunto que alcanza nuevas formas de expresión a través de la revolución tecnológica en el ámbito educativo.

Adquiriendo así nuevos valores y llevando la educación hacia nuevos terrenos que intentan poner fin a una asignatura de relleno del currículum en la mayoría de las etapas educativas.

Por su parte, la educación audiovisual permite la utilización de soportes audiovisuales como el sonido y la imagen, que han transformado la educación en relieve en tres dimensiones del que todo el alumnado participa más activamente y percibe bajo sus sentidos la enseñanza de materias que antes eran difíciles de transmitir, asimilando mayor cantidad de información, siendo hoy en día parte imprescindible del sistema educativo.

Para García-Roldán (2013), la educación audiovisual es una necesidad, pues la sociedad carece de una mirada formada frente a la gran masa de elementos visuales que conforma la educación actual.

Por otra parte, el cine es un sistema audio-visual a través del cual se transmiten imágenes y sonidos que desarrollan y transmiten historias, documentales, cuentos y noticias que pueden verse a través de proyecciones en salas de cine, en la televisión, desde un ordenador. Considerado como arte, el séptimo arte, se ha introducido en nuestras aulas como apoyo al desarrollo educativo.

Jarne (2002) señala que:

El cine es una manifestación artística y una industria; un medio de comunicación y un negocio; un instrumento de divulgación de conocimientos y aprendizajes con funciones formadoras, educadoras y un entretenimiento que no renuncia a recurrir a lo más vulgar y hasta degradante. (Jarne op. Cit. Pereira, 2005: 12)

El cine es ficción, indica Pereira (2005), pues una imagen no produce movimiento sino un conjunto de imágenes que da sensación de movimiento. El cine presenta un mundo artificial acercándonos a él por medio de la imagen. Además, es un elemento útil para el desarrollo de la educación artística.

Según Martínez Salanova (2002), el cine busca el sentido a la sociedad y la refleja en todos sus aspectos.

Destacar que la cultura visual nace como apoyo al aprendizaje con piezas básicas que amplían los conocimientos a través de formas simples, hechas con materiales como la

madera, cartón, tejidos, las ilustraciones en los cuentos y posteriormente en libros de texto y fotografías. Actualmente, se realizan proyecciones cinematográficas o se interactúa mediante los ordenadores, creando con ello un gran atractivo al aprendizaje del alumno. La mayor parte de la información que rodea a la sociedad tiene su soporte en la imagen, dándole prioridad frente a la palabra como señala Pereira (2005).

La cultura visual en nuestros tiempos, permanece insistente en un pasado que limita la creatividad. Por tanto, se necesita de una Educación Artística y Visual que armonice con la sociedad actual y las nuevas tecnologías para alcanzar una unificación que torne en reflexión, expresión, comunicación, creatividad infinita de un conjunto de imágenes que hasta ahora solo se han sabido observar.

La sociedad contemporánea es una narración, prácticamente audiovisual, que necesita ser desmitificada desde todos los ámbitos. Seamos capaces de ver en la escuela ese preciado lugar desde donde favorecer su deconstrucción, pero seamos también capaces de otear más allá de los istmos de la tecnología. (García-Roldán, 2013: 8)

1.2. INTERÉS ACTUAL DEL CINE DE ANIMACIÓN EN EL AULA DE INFANTIL

Una vez interconectados todos los elementos que forman parte de este trabajo, nos centraremos en los aspectos más cinematográficos y artísticos en el aula de educación infantil. Esta es una tarea que pretende modificar las concepciones establecidas por la sociedad acerca del cine dirigido al público infantil y sus repercusiones sobre dicha población. Como indica Reig (2013), la infancia es una etapa esencial en la vida de una persona ya que se comienza a descubrir el mundo y su funcionamiento.

En este caso en concreto se habla de cine, un cine plagado de imágenes audiovisuales que transmiten valores, concepciones y estereotipos, a menudo tradicionalistas en una sociedad que está en constante evolución, cambiando conceptos y formas que hasta ahora eran considerados como única realidad. La metodología en la que se trabaja la filmografía suele estar reducida a la visión y al entretenimiento del alumnado. Por tanto, una acumulación de imágenes que transmiten información no puede estar basada en la diversión sino en el planteamiento de objetivos de creación y desarrollo de la capacidad crítica, observacional y analítica. El fin reside en cambiar la concepción del Arte en la escuela hacia un campo más amplio y más específicamente, hacia una educación cinematográfica constructiva.

A partir de esta idea, Pereira (2005) habla de la influencia de los mensajes transmitidos de forma atractiva para la sociedad en la adquisición de ideas, actitudes o comportamientos. Ante esas influencias, las personas tienen que aprender a asumirlas desde una visión crítica del mundo mediante la adquisición progresiva de recursos y habilidades que permitan enfrentarse a la dominación incrementada de los medios audiovisuales.

Actualmente, se considera el cine como un «medio de comunicación social» (Pérez, 2010: 1). Vivimos en una sociedad mediatizada, en la que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la vida de todas las personas. Por tanto, como menciona Cañamares (2013), estos medios pueden llegar a influir directamente en el espectador debido a la transmisión de un gran contenido de carácter cultural. Su utilización en el aula así como su eficacia, dependerán en gran medida del interés del alumnado, es decir, la base para la proyección de una filmografía animada está en los conocimientos previos. De ahí partiríamos para crear un mundo cercano a las edades de los menores al mismo tiempo que alcanzamos nuestros propios objetivos como educadores. Desde este punto de vista, podemos acercar a los más pequeños a tópicos o temáticas que pueden resultar lejanas o difíciles de explicar pero, aprovechando la cultura cinematográfica nos puede facilitar este trabajo debido a la inmersión de la nueva sociedad en esta metodología innovadora de acumulación de información. Sin embargo, he de añadir que:

«La responsabilidad del buen desarrollo de ese proceso no es sólo de la escuela; la familia, las bibliotecas, las instituciones y los propios medios de comunicación deben asumir su parte de responsabilidad». (Cerrillo y Cañamares op. Cit. Cañamares, 2013: 76).

En este sentido, se fomenta la narrativa audiovisual que puede llegar a crear en las generaciones más jóvenes un aumento de la capacidad creativa e imaginaria. En cambio, para que esta capacidad creativa llegue a convertirse en algo optimista y productivo, necesita de un guía que acompañe hacia una buena educación cinematográfica.

«Cuando la gente coge las riendas de los medios, los resultados pueden ser maravillosamente creativos. » (Jenkins, 2008: 28)

2. OBJETIVOS:

A continuación se presentan los objetivos que propone este análisis de la filmografía infantil para el desarrollo de la educación:

1. Analizar el panorama cinematográfico como instrumento pedagógico dentro de las aulas.
2. Valorar el uso de la didáctica del cine para la educación infantil.
3. Generar una propuesta de material didáctico para poner en práctica esta iniciativa dentro de las aulas de educación infantil.
4. Relacionar arte y educación a partir de las imágenes audiovisuales del contexto del niño.

3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO:

Se trata de un análisis cualitativo de recogida de información sobre los procesos educativos del cine en el aula de infantil, basándose en autores que han escrito sobre dicha temática. A partir de ahí se ha simplificado la información más interesante y se ha recreado la situación actual sobre la educación cinematográfica.

Tal y como los resultados muestran que el cine es un aspecto de entretenimiento y diversión en el aula, se ha elaborado una documentación que pretende ajustarse a la innovación de este nuevo modelo de aprendizaje en las aulas. Se trata de un material didáctico cuya acción se ha orientado hacia una visión creativa y artística.

Este material ha sido preparado a partir de veintinueve películas de animación infantil desglosadas en orden cronológico desde el año 1937 hasta el 2015. Por tanto, nos encontramos con películas cuyo origen reside en la primera literatura infantil y juvenil y cuyos ajustes a la nueva realidad son evidentes, pero dicha aplicación será explicada con detenimiento en el apartado de desarrollo. La elección de las películas se ha basado en la búsqueda de temáticas diversas entre sí para el enriquecimiento del mismo. Además, en cada película el tema ha sido seleccionado teniendo en cuenta tanto el contenido del currículum del segundo ciclo de la Educación Infantil como las temáticas más trabajadas o atractivas para este alumnado (mundo salvaje, mundo marino, objetos del hogar).

Cada una consta de una imagen de referencia que indica la dirección y producción de la misma así como el año de estreno. Debajo del título nos encontraremos con una breve justificación de la temática escogida así como una sinopsis de la misma. Seguidamente, los fragmentos tomados se desarrollan en el apartado de visionados de la película con el minutaje correspondiente, y debajo de cada uno encontraremos un corto resumen de lo que se ve en ellos. También, algunas filmografías animadas cuentan con algún frame o recomendación del mismo, es decir, una captura de la imagen en un momento determinado para favorecer la asimilación de una imagen concreta. La elección de fragmentos se ha basado en la idea de Cano (1993), quién defiende la exposición de pequeños cortos cuya duración no exceda de quince minutos, al mismo tiempo que se tiene en cuenta que la atención recae más en la acción que en el diálogo. Después, se halla un apartado con los nombres del autor, la autora o autores de referencia que han servido de referencia para justificar las actividades desarrolladas en el ámbito de la educación artística y relacionadas con cada película o temática. Finalmente, están las dos actividades bien explicadas y enfocadas hacia la máxima expresión artística y creativa del alumnado y cuya explicación está acompañada de algunas creaciones artísticas de los autores referenciados y relacionadas con las diferentes actividades.

LA DAMA Y EL VAGABUNDO

La suerte de los animales es como la de las personas, depende de dónde se nacen. Para los animales, es este caso para los perros, existen los perros que donde van muchos se les da un lugar o una adopción o si no así, se desechan de ellos. Este película permite acercarse a una visión muy crítica de este aspecto de la sociedad y del cual podemos tomar parte desde las adopción más famosas.

Visionados de la película:
 1. Miércoles- 5:40 a 5:55

Como bien se ha descrito anteriormente, en esta sesión se puede observar cómo algunas personas tratan respetando animales encontrados en la calle para llevarlos a la perrera, un lugar que pone muy bien a estos animales.

Autores de referencia:
 Pawel Kuczynski:
<http://pawelkuczynski.com/stora-g-owna-firma/>
 Lino Lago:
<http://www.linolago.com/>

11 / 60 46,7%

ACTIVIDADES.

Actividad 1:
 El cine animado de Pawel Kuczynski es un aspecto muy interesante de la educación pues sitúa al individuo en el análisis de la sociedad que le rodea y le aporta información orientada, con vez también podemos mejorar sentimientos, injurias y ya tras de la sociedad a través de los cuales podemos reflexionar y crear nuestra propia imagen de dicho análisis. Por tanto, esta película o punto común al que llegan todos los alumnos y alumnas será transformada en una obra de arte. ¿Cómo? Después de la idea para un dibujo muy claro cuando se le pide como una habitación sin salida en la que se abandonan muchos animales que poseen sentimientos como seres vivos, el alumnado se inspirará para plasmar al máximo que ve a usar así como la forma el dibujo o la escultura que desear llevar a la realidad.

Figura 1.
Pawel Kuczynski,
Confessiones, (2014)

Figura 2.
Lino Lago,
Eslo no es una perra de Colección Vidina
(2015)

Actividad 2:
 Sobre un mundo, el alumnado plasmará su idea con ayuda de los compañeros y compañeras, cada uno representará un animal que consideran que puede ser traído. No todos tendrán que poner su idea al completo sino que puede ser una mano, una pata o cualquier parte, la representación que haga cada uno de un animal con su cuerpo a fin de crear, crear lugar a una composición que favorezca la visión crítica de los animales y el respeto por los mismos. Como el autor Lino Lago, se pretende el mantenerse al margen del material y el espacio por la idea que se quiere.

Los artistas recogidos para la creación del material didáctico han sido seleccionados a partir de los temas trabajados en cada película, es decir, artistas que habían trabajado o estaban relacionados con algún aspecto de la misma. Por tanto, nos encontramos ante una amplia variedad de artistas tanto de la fotografía, de la pintura y de la escultura, unidos para crear actividades dirigidas al segundo ciclo de la Educación Infantil y que aportan nuevas posibilidades artísticas en el aula. Además, toma referencias artísticas de distintas épocas, técnicas y conceptos, permitiendo ampliar el campo de las Artes Visuales y de las Imágenes. En definitiva, estos autores pertenecen a su vez desde el nacimiento de la fotografía, el Impresionismo y Cubismo hasta la época contemporánea.

Así, como señala García-Roldán (2012), la investigación educativa basada en imágenes visuales pretende buscar nuevas respuestas y crear formulas que se centren principalmente en la práctica para desarrollar experiencias a partir de los sentidos.

A su vez, los resultados obtenidos se quedarán reflejados en fotografías, vídeos o exposiciones temporales en el aula para generar un aprendizaje recíproco entre docente y alumnado. Este catálogo, por tanto, es creado con la intención de dar esa nueva visión de creación artística al mundo cinematográfico a través de actividades propuestas que fomentan el interés por la imagen, el movimiento y el arte en general.

Por último, para facilitar el acceso a los fragmentos de las películas, se ha creado una página web con una cartelera de imágenes de las mismas, en el mismo orden que el material didáctico y donde se han añadido los visionados de manera estructurada.

Figura 5. Martínez Torres, P. (2016). Captura de pantalla de la website.

4. PERSONAS Y CONTEXTOS:

El catálogo de películas de animación está destinado para uso principalmente docente en las aulas de educación infantil. Es un recurso que pretende ser de ayuda para facilitar el trabajo de los docentes sobre cine en el aula, así como guía para preparar una selección propia de películas que sean de interés para el alumnado. De esta forma, estaríamos introduciendo una nueva manera motivadora de fomentar el uso de la filmografía en el aula, eliminando su carácter exclusivamente de entretenimiento.

5. DESARROLLO:

5.1. INTRODUCCIÓN: MISIONES PEDAGÓGICAS.

La relación inicial establecida entre las Misiones Pedagógicas y el desarrollo de este trabajo ha llevado a extraer de Núñez (2016) la siguiente idea. Dichas misiones se promovieron durante la II república española y fueron llevadas a cabo por un grupo de intelectuales. Su labor era llevar y promover el conocimiento a todos los pueblos que presentaban grandes tasas de analfabetismo al igual que tampoco podían permitirse el lujo de acceder a su propia cultura, ya fuera cine, teatro, libros, etc. Ya que dichos placeres estaban al alcance de muy pocas personas, la burguesía. Por tanto esta compañía promovía la educación de manera lúdica y al alcance de todos, facilitándoles el acceso a la lectura, cine, teatro, danzas y cantos tradicionales, como forma de participación e integración al progreso de la sociedad culta.

La relación de las Misiones Pedagógicas con el mundo del cine en su aspecto más educativo, se relaciona con la realidad más elemental que se transmite en él a través de los centros educativos como una forma de cultura marginal en lugar de crítica y reflexiva de lo que nos quieren hacer ver como menciona Cano (1993).

5.2. ARTE, CINE Y APRENDIZAJE.

En la actualidad, la sociedad se ha mediatizado a través de los medios de comunicación que han ido emergiendo desde el siglo XX y que han comenzado a formar parte del mundo en el que vivimos, transmitiendo así un exceso de información.

Según Raposo (2009), se hace evidente la necesidad de formar para ver cine en las nuevas generaciones para incrementar la capacidad crítica y reflexiva ante situaciones,

actitudes y opiniones debido al auge de la cultura audiovisual. Esto se da principalmente por dos razones, la primera es que las familias no disponen de los recursos o capacidades necesarias para abordar esta problemática, o bien porque la desconocen. Y, la segunda razón mencionada por Méndez Garrido (2004) en Pereira (2009), procede de la institución educativa dónde surge la necesidad de incluir estos nuevos avances de manera transversal y, sin embargo, no se cuenta con los planes de intervención adecuados.

Según Ambròs (2007), los profesionales y las profesionales de la educación requieren de una formación que conciba la capacidad de selección de aquellas películas o fragmentos de las mismas para su reproducción en el aula así como la adecuación de esta elección a los distintos niveles educativos. Así Pereira (2009) señala la versatilidad de esta nueva herramienta para la enseñanza en una amplia variedad de contenidos que van desde la educación plástica y visual hasta las matemáticas, «la historia y las costumbres, la ciencia y la tecnología, las artes y el pensamiento. » (Martínez-Salanova, 2002: 55)

Por tanto, la utilización del cine en las aulas de educación infantil fomenta el aprendizaje debido a la conexión que existe entre la fantasía y la realidad del alumnado, avanzando hacia lo desconocido como señala Martínez-Salanova (2002). Por estos motivos parece razonable llegar a la conclusión, a partir de la idea de Àmbros (2007), de que el cine debe adaptarse a cada edad y, por tanto, a los periodos atencionales que van evolucionando con la misma y, favorecer la selección de pequeños fragmentos para trabajar distintos contenidos. Pero no exclusivamente el educando debe limitarse a la reproducción de fragmentos sin sentido sino analizados con anterioridad para trabajar el tema de interés y proponer actividades relacionadas con el visionado para facilitar el aprendizaje al mismo tiempo que educamos la mirada sobre hechos, acciones y comportamientos.

De este modo, se descubre una manera divertida y diferente de enseñanza, motivadora, actualizada al mundo en el que vivimos y conectada con la realidad infantil. La didáctica del cine se traduce pues, en un aspecto que descifra nuevas metodologías al alcance de los educadores y educadoras, poniendo como excusa la ORDEN 5-8-2008 del BOJA, por la cual se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, y por la cual queda reflejado en el apartado de Lenguajes: Comunicación y representación que:

Los niños y niñas de educación infantil se encuentran inmersos en una sociedad tecnológica y visual, por lo que el tratamiento educativo del lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y de la comunicación requiere ayudarles en la comprensión e interpretación de los mensajes audiovisuales y, en la utilización adecuada y creativa de estos medios, fuentes del conocimiento. (ORDEN 5-8-2008 del BOJA: 23)

Y como evidencia el Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil:

«A través de los lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal, muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la realidad. Son, además, instrumentos de relación, regulación, comunicación e intercambio y la herramienta más potente para expresar y gestionar sus emociones y para representarse la realidad. (Decreto 1630/2006: 477)

Estas afirmaciones se fusionan para justificar la educación artística en la etapa de educación infantil como en el resto de la sociedad. Migoya (2010) habla de una nueva visión sobre lo que realmente es el arte y hasta donde podemos llegar para crearlo. Todo ello, permite eliminar conceptos escolares de simple diversión y entretenimiento proporcionados. A partir de esta idea, queremos hacer ver que el arte es mucho más que eso y que todos somos capaces de crear y sentirnos como verdaderos artistas si se adquieren estos valores. Por tanto, debemos concienciarnos y de concienciar a nuestros futuros alumnos de la problemática existente y de la conceptualización errónea que nos hemos dejado inculcar durante mucho tiempo; y que no solo los cuadros tienen una historia detrás, sino todo lo que es creado por el hombre desde una foto, un trozo de papel arrugado hasta una película; aportando así una perspectiva dinámica del arte y resaltada por su carácter visual.

Por tanto, la actualidad tiene miles de propuestas y respuestas a la narrativa audiovisual dentro de un aula. Para comenzar, la importancia no reside en la reproducción de las últimas películas lanzadas por las productoras, sino en saber seleccionar aquellas que pueden resultar interesantes para una tipología concreta de alumnos y alumnas. Las películas clásicas o rescatadas de la literatura infantil como Peter Pan, El rey León o la Sirenita son historias que pueden llegar a transmitirnos detalles poco perceptibles del

momento de su creación, es decir, no solo un documental nos enseña historia como dice Vaccaro (2011). Ahora, las personas suelen ver películas en el cine, en una televisión, en un proyector o cualquier otra pantalla con el fin de entretenerse. Sin embargo, cualquier público puede llegar a aprender mucho más si comienza a cambiar la percepción del cine como algo más que un entretenimiento, algo como una expresión de carácter artístico y como una herramienta para educar.

Lo más importante de esta situación es la concienciación sobre el docente, quién debe conocer las influencias que pueden llegar a tener las películas en la adquisición de valores o estereotipos de los niños y niñas de educación infantil. Estos últimos son esponjas que pueden llegar a asimilar ciertas actitudes o comportamientos como propios, por tanto, la idea reside en cambiar esta visión de aceptación hacia una visión de crítica y análisis de todo lo que nos rodea. Esto es lo que define Giroux (2000) como cultura infantil. En cambio, la Compañía de Disney como una de las grandes productoras de películas de animación infantil «produce prototipos para escuelas, familias, identidades y comunidades modelo y la manera en que debe comprenderse el futuro por medio de una construcción particular del pasado». (Giroux, 2000: 67).

Por todo ello, podemos encontrar autores como a Ambròs (2007) quién explora este terreno y propone nuevas formas de trabajar en el aula. Una idea fundamental e inicial sería trabajar el concepto de cine tanto en el aula como en el hogar mediante la extracción de imágenes visuales que facilitasen su comprensión, para después pasar a rescatar las aportaciones dadas por el grupo de niños para comenzar el trabajo desde sus propios intereses.

A pesar de todas estas ideas maravillosas, la cuestión está en si se está llevando a la práctica esta nueva manera de trabajar las películas en el aula. Existen muchos libros que desarrollan propuestas de actividades cinematográficas, aunque su orientación se dirige principalmente a la educación primaria y secundaria. Por ello, este trabajo pretende abordar la etapa de educación infantil propiciando una nueva visión del cine a través de una propuesta educativa transformada en material didáctico. Esta razón parte de la siguiente idea:

Aún queda mucho por recorrer hasta conseguir una completa difusión de este nuevo campo de investigación educativa y se hace necesario generar estos entornos de estudio –interconectados- donde la información y el material pueda

ordenarse y compilarse, para abrir nuevos caminos y enfoques que contribuyan a su evolución dentro de la Educación Artística. (García-Roldán, 2012: 55)

Por todo ello, existe una amplia investigación al respecto justificando su uso como una nueva metodología de aprendizaje que tiene como medio educativo el cine de animación. En cambio, son pocas las aplicaciones en el aula sobre creación artística o educación audiovisual como informa García (2012), y una de sus dificultades más inminentes se basa en la constante actualización de esta tecnología del medio videoarte, lo que repercute en su introducción como parte del currículum de educación.

El visionado de una película debe estar justificado por la temática que se esté trabajando en ese momento en el aula. Antes de la proyección se debe producir un acercamiento a los conceptos que serán abordados en la película para facilitar la comprensión, crear una lluvia de ideas para valorar los conocimientos previos del alumnado sobre una temática y asegurar que el visionado resulte motivador. Estas son algunas de las pautas que expone Pereira (2005). También añade que durante la proyección, los educadores pueden incluir una serie de cuestiones para incrementar la comprensión del lenguaje empleado o de la imagen, o destacar aquello que más les haya gustado a los educandos para ir creando conclusiones constructivas. Por último, una vez finalizado el visionado de una película torna de importancia la interacción de los contenidos proyectados con la vida real, interiorizando aprendizajes y valores que puedan asimilar con experiencias propias.

Por otro lado, y en términos más generales, Marfil (2008) nos habla de una serie de finalidades para alcanzar la educación audiovisual. Comenzar a eliminar conceptos preestablecidos por la sociedad a través de los medios audiovisuales que se presentan como realidades, promover el entendimiento crítico de estos medios y saber distinguir cuando lo que se ve es una realidad o una simple representación.

Esta frase podría adquirir mucho significado dentro de este contexto de mediación educativa y audiovisual:

«El cine puede ser, por qué no, uno de esos viajes: una experiencia que demanda más detalle y cuidado del que regularmente los docentes estamos dispuestos a otorgarle.» (Rodríguez, 2012: 47)

5.3. DE LA VISIÓN TRADICIONALISTA DEL CINE DE ANIMACIÓN A LA CONTEMPORÁNEA.

Según Martínez y Merlino (2006), se considera de gran importancia destacar los discursos de aquellas figuras que dan vida a las películas de animación infantil. Dichos discursos representan términos de una sociedad tradicionalista y diferenciada por géneros y roles que a la vista de los niños y niñas puede producir aprendizajes significativos. Para eliminar esto, Granado (2003) propone la necesidad de cambiar el papel de la sociedad frente a la pantalla y pasar de recibir exclusivamente información y aceptarla, hacia un análisis crítico de la misma.

Por tanto, en una sociedad cambiante y cuya realidad se está transformando, no es obligatorio que los educadores eliminen ciertas escenas o películas por considerarse tradicionalistas, sino más bien es poder entablar un diálogo con el alumnado para reflexionar sobre ello. La edad no es un término importante pues se puede llevar a cabo con los más pequeños, estableciendo una conexión con el aprendizaje crítico de la realidad con cuestiones como, ¿crees que por ser niña no podrías ir tu a trabajar y que los enanitos se quedasen haciendo las tareas del hogar? (Blancanieves); incluso cambiar la historia y los respectivos roles.

Esta nueva forma de ver películas podría eliminar barreras debido a la capacidad imaginativa y la mentalidad abierta en las edades más tempranas. Esta idea se extrae de Cano Calderón (1993), quién afirma que, a pesar de aquellos argumentos que pueden transmitir valores negativos, el mayor aprendizaje se produce a partir de la imagen y las acciones de los personajes.

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que las imágenes representativas del respeto al medioambiente, la nueva visión del circo de animales y la contaminación entre otras muchas temáticas son vistas en muchas ocasiones desde una perspectiva negativa en el ámbito cinematográfico infantil y, más concretamente, en las películas de toda la vida como Dumbo, Bambi, Pinocho y Pocahontas.

Por estas razones surge la necesidad de una formación del profesorado y de la sociedad en general para cuestionar los hechos en la filmografía, sin embargo no se trata de evitarlos pues de lo malo también se aprende.

6. RESULTADOS:

La creación de este material didáctico no ha podido ser llevado a la práctica por su reciente producción. Sin embargo, podría llegar a servir de apoyo para el mundo de la educación ya que permitiría desarrollar la imaginación y la ampliación de contenidos a través de una muestra como es este material hacia nuevos intereses o nuevas filmografías. Ampliando así, la metodología de la educación artística y crítica de las películas de animación infantil.

Su desarrollo ha contado con la impregnación de otras experiencias procedentes de autores de la índole como Pereira (2005) y Martínez-Salanova (2002).

Por su parte, Enrique Martínez-Salanova Sánchez ha creado una página web que incluye aspectos relacionados con el cine y la educación, proponiendo así unidades didácticas a todas las etapas escolares. En estas guías se propone el visionado total de la película aunque algunas partes adquieren más importancia que otras. Presenta multitud de actividades en relación a todos los contenidos que forman parte del currículum de Primaria, en cambio las que presentan contenidos plásticos son propuestas manuales que no hacen referencia a ningún artista conocido.

Carmen Pereira Domínguez se dirige directamente al segundo ciclo de infantil y recoge un amplio abanico de películas y las clasifica por temáticas. Su análisis recoge una serie de actividades previas al visionado, otras a tratar durante y finalmente otras posteriores. Uno de sus objetivos principales es trabajar en valores al mismo tiempo que trabaja el currículum de Educación Infantil.

Por último, una de las últimas experiencias que trabajan las distintas áreas del currículum escolar a través de películas es el proyecto de Manuel García Pérez y José Antonio Cayuelas Grau. Este trabajo va dirigido a Bachillerato, sin embargo utiliza una serie de actividades bastante desarrolladas y en conexión con un área determinada.

Por tanto, todos ellos han servido de inspiración para la creación del material didáctico enfocado para la Educación Infantil y su adaptación en particular a las Artes visuales, ya que como se sabe es una de las áreas que menos se trabajan en este ciclo pues se consideran necesarias unas habilidades específicas.

7. CONCLUSIÓN:

La transformación contemporánea a través de las nuevas tecnologías ha conseguido una evolución rápida al desarrollo y las capacidades de la sociedad y, que en mayor o menor medida deben ser aprovechadas por los educadores para obtener desde la primera etapa infantil personas más y mejores formadas ante esta sociedad del desarrollo tecnológico sin perder de vista a la persona como protagonista. Así pues este trabajo enriquece el principio básico audio-visual a través del cual el menor aprenderá a evolucionar sobre conceptos e ideales en elementos sociales propios y a desarrollarlos en arte.

Este trabajo pensado exclusivamente para la etapa infantil, permite utilizar el cine como mecanismo principal en un contexto de comprensión de conceptos básicos que permitan clarificar al alumnado valores y sentidos pragmáticos en la utilización de contenidos y objetos cotidianos.

En este momento de nuestra socialización, precursora de la modernización y conceptos y mecanismos conexos al desarrollo personal, debemos introducir esas ideas que amortigüen las repercusiones que pueden imponer esta arrolladora espiral de tecnología. Así pues adaptar y reconvertir esas mutaciones visuales en comprensión artística, ayudara a mejorar la personalidad de los alumnos que inician su madurez a través de los sentidos, ello correlacionado evidentemente con los contenidos pedagógicos y curriculares necesarios.

Estamos convencidos de que el catálogo, aquí presentado, proporciona una utilidad clara y comprensible para que el docente tenga esa herramienta de trabajo en el campo audio-visual como es la proyección del cine de animación en las aulas como estrategia metodológica para el aprendizaje de diversos aspectos artísticos.

El catálogo apuesta por su fácil lectura y comprensión, temas cercanos al alumno que más tarde podrán ser adaptados a una interpretación contemporánea y anexa a la evolución propia de cada uno de los alumnos, según sus valores y capacidades.

8. BIBLIOGRAFÍA, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA:

BIBLIOGRAFÍA:

Alonso Escontrela, M^a. L. & Pereira Dominguez, M^a. C. (2000). El cine como medio – recurso para la educación en valores. Un enfoque teórico y tecnológico. *Pedagogía social: Revista Interuniversitaria*, Segunda Época (5), 127-147.

Areiza-Pérez, É. E. & Betancur-Valencia, D. B. (2011). Maestros narrados en el cine. Una mirada entreabierta sobre la escuela, el saber y la formación. *magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 4 (7), 187-198.

Cabero Almenara, J. (2003). Educación en valores y cine. *Cuadernos de cine y educación*, 20, 16-30.

Evans, P. (2007). La enseñanza de cine en el sistema educativo británico. *Comunicar*, XV(29), 27-29.

Loscertales, F. & Núñez, T. (2008). Ver cine en TV: una ventana a la socialización familiar. *Comunicar*, XVI(31), 137-143.

Martínez Guzmán, V. (2014). Comunicación educativa y apreciación cinematográfica en la infancia. *Revista Infancias Imágenes*, 13(1), 109-114

Moreno Torres, L. (2005). Cine y televisión: Las amistades peligrosas. *Comunicar*, 25, 1-7.

Muñoz Pérez, J. M. (2012). *Equipos de cine. Películas que enseñan a trabajar en equipo*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Soriano Fernández, S. (2009): Con cortos y sin cortes. Una propuesta didáctica para el uso del cortometraje en la clase de ELE. *Revista de didáctica ELE*, 10.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agra Pardiñas, M. J. (1999). Orientaciones interdisciplinares en educación artística. *ADAXE: Revista de Estudios e Experiencias Educativas*, 14-15, 167-184.

Ambròs, A., Breu, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona: GRAÓ.

Canes Garrido, F. (1993). Las misiones pedagógicas: educación y tiempo libre en la Segunda República. *Revista Complutense de Educación*, 4(1), 147-168.

Cano Calderón, A. (1993). El cine para niños, un capítulo de la literatura infantil. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 18, 53-57.

Cristina Cañamares Torrijos (2013). CLÁSICOS EN EL AULA: CYRANO. *Quaderns de Filologia. Estudis literaris*, XVIII, 99-111.

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Eisner, Elliot (1972). *Educar la visión artística*. Barcelona: Editorial Paidós.

García Roldán, Á. (2012). Videoarte en contextos educativos. (Tesis doctoral inédita). Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, España.

Giroux (2000). ¿Son las películas de Disney buenas para sus hijos? En Steinberg, Sh., R., Kincheloe, J. L. (Comps.) (2000). *Cultura infantil y multinacionales*. Madrid: MORATA, 66- 77.

Granado Palma, M. (2003). Educación audiovisual en educación infantil. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 20, 155-158.

Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Mancinas Chávez, R., Nogales Bocio, A. I. (2012). El cine infantil en España. Descripción del contexto y estudio de casos. *Razón y palabra*, 78.

Marfil Carmona, R. (2008). Estrategias para la educación audiovisual. *Cuadernos de Comunicación*, 2, 91-107.

Martínez, A., Merlino, A. (2012). Normas de género en el discurso cinematográfico infantil: el eterno retorno del “final feliz”. *Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia*, 7, 79-97.

Martínez-Salanova Sánchez, E. (2002). *Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine*. Huelva: Grupo Comunicar.

Pereira Domínguez, C. (2005). *Los valores del cine de animación. Propuestas pedagógicas para padres y educadores*. Barcelona: PPU.

Pereira Domínguez, C. (2009). El valor social del cine en la infancia. En Raposo Rivas, M. (Coord.), *El cine en educación: realidades y propuestas para su utilización en el aula*. (pp.17-38) A Coruña: Andavira

Pérez Vallejo, M. (2010). El cine como recurso educativo. *REVISTA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS*, 30, 1-9.

Raposo Rivas, M. (coord.) (2009). *El cine en educación: realidades y propuestas para su utilización en el aula*.

Reig, R., Mancinas-Chávez, R. (2013). *Educación para el mercado: Un análisis crítico de mensajes audiovisuales destinados a menores y jóvenes*. Barcelona: Gedisa.

Rodríguez, H. A. (2012). Cine y pedagogía: aristas de la relación. *Revista Colombiana de Educación*, 63, 33-47.

Rodríguez Barbero, A. (2008). La creación escultórica en la Formación de Docentes. En Ortiz Molina, M. A. (coord.), *Música. Arte. Diálogo. Civilización*. (pp. 181-186). Coimbra (Portugal): Center for Intercultural Music Arts y Grupo de Investigación HUM-742.

Vaccaro, J., Valero, T. (2011). *Nos vamos al cine. La película como medio educativo*. Barcelona: Film-historia.

LEGISLACIÓN

ORDEN 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA núm. 169, 26 de agosto de 2008). Recuperado de:

<http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf>

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE núm. 4, 4 de enero de 2007). Recuperado de:

<http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201630-2006%20Ensenanzas%20Infantil.pdf>

WEBGRAFÍA (REFERENCIAS DE LAS IMÁGENES UTILIZADAS)

Ambramovic, M. (1978). AAA-AAA. Recuperado de:

<http://marinafilm.com/> (26/04/2016)

Antonson, A. (s.f.). Sin título. Recuperado:

<http://www.adrienneantonson.com/> (15/05/2016)

Attia, K. (2007). Ghost. Recuperado de:

<http://kaderattia.de/> (15/05/ 2016)

Beck, S. (s.f.). Snow Art. Recuperado de:

<http://snowart.gallery/> (15/05/2016)

Bellini, G. (1514). La fiesta de los dioses. Recuperado de:

<https://www.nationalgallery.org.uk/artists/giovanni-bellini> (28/04/2016)

Bertuchi, M. (s.f.). Tiendas del Zoco. Tetuán. Recuperado de:

http://cvc.cervantes.es/artes/bertuchi/expo/expo_07.htm (28/04/2016)

Borondo, G. (s.f.). New Piece In Cotignola (Parte II). Recuperado de:
<http://www.widewalls.ch/artist/borondo/> (25/04/2016)

Cano, A. (1655-1656). Inmaculada de la Catedral de Granada. Recuperado de:
<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cano-alonso/c6813c54-36c0-4fab-bdf7-d4a3e4ea9dcc> (13/04/ 2016)

Canogar, D. (2012). Sikka. Recuperado de:
<http://www.danielcanogar.com/> (24/04/ 2016)

Cañestro, R. (2006). La familia. Recuperado de:
<https://www.artmajeur.com/es/art-gallery/gallery/raul/1591717> (24/04/ 2016)

Chen-wen, W. (s.f.). Fairy Pitta. Recuperado de:
http://www.birdingintaiwan.org/gallery/wang_1/CWWindex.htm (11/04/ 2016)

Clase de 3 años (2016). Recuperado del sitio web del colegio público Elena Martín Vivaldi:
<http://infantilvivaldi.blogspot.com.es/> (10/05/2016)

Da Vinci, L. (1503-1505). Mona Lisa. Recuperado de:
<http://www.leonardoda-vinci.org/> (11/04/2016)

Davey, R. (2015). Obesity. Recuperado de:
<http://robindavey.co.uk/> (29/04/2016)

Disney Princesas. (s.d.). Recuperado de:
http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/wiki/Wiki_Disney_Princesas (24/05/2016)

Donna Otto, A. M.(2013). Kaffe und Curacao auf Leinwand. Recuperado de:
<http://www.hoploid.com/> (11/04/2016)

Durán, L.M.(2013-2016). Patrón en Hoja cortada. Recuperado de:
<http://www.lorenzomanuelduran.es/>(20/04/2016)

Edgar Degas, E. (s.f). After the bath. Recuperado de:

<http://www.edgar-degas.org/> (20/04/2016)

Ekpuk, V. (s.f.). All Finger Are Not Equal. Recuperado de:

<http://www.victorekpuk.com/victorekpuk.com/gallery/gallery.html> (1/05/2016)

Freund, R. H. (2012). Just Ducky. Recuperado de:

<http://www.artslant.com/global/artists/show/16107-richard-h-freund> (11/05/2016)

Galindo, R. J. (2000). No perdemos nada con nacer. Recuperado de:

<http://www.prometeogallery.com/it/artista/regina-jos-galindo> (2/04/2016)

García Roldán, A. (2009). RIP. Recuperado de:

<http://angarro2.wix.com/educacionartistica#!articulos/cnoa> (2/04/2016)

Goldsworthy, A. (1987). Pebbles around a hole. Recuperado de:

<http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/> (13/04/2016)

Guayasamín, O. (1987). Dos cabezas. Recuperado de:

<http://www.guayasamin.org/> (14/04/2016)

Hérmendez Iglesias, L. (1993). Dossier Misiones Pedagógicas. Recuperado de:

http://www.residencia.csic.es/misiones/img/sedes/dossier_prensa.pdf (20-04-2016)

Horner, W. G. (1834). Zoótrofo. Recuperado de:

http://www.filmoteca.unam.mx/MUVAC/1PRECIN/01_zootropo/01_ficha_completa.html (25/04/2016)

Ito, N. (2012). Sin título. Recuperado de:

<http://naokoito.com/> (11/05/2016)

Jobbins, F. (2012). BART. Recuperado de:

<http://www.freyajobbins.com/> (24/04/ 2016)

Jobbins, F. (2012). Effie. Recuperado de:
<http://www.freyajobbins.com/> (29/04/2016)

Leshko, D. (2015). World Famous Set- It-Off-Go-Go Bar. Recuperado de:
<http://www.drewleshko.com/> (29/04/ 2016)

Lino Lago, L. (2015). Esto no es una pipa. Recuperado de:
<http://www.linolago.com/> (30/04/2016)

Legrand, G. (s.f.). Le mors aux dents. Recuperado de:
<http://gilbert-legrand.com/index.html> (19/04/2016)

Legrand, G. (s.f.). Pas le voir en peinture. Recuperado de:
<http://gilbert-legrand.com/index.html> (2/04/2016)

Mecier, J. (s.f.). Steve Jobs. Recuperado de:
<http://www.jasonmecier.com/> (11/05/2016)

Munch, E. (1892). Atardecer en el paseo Karl Johann. Recuperado de:
<http://www.visitoslo.com/es/producto/?TL> (15/05/2016)

Munro, B (2015). Ferryman's Crossing. Recuperado de:
<http://www.brucemunro.co.uk/> (15/05/2016)

Muybridge, E. (s.f.). Two Men. Fencing. Recuperado de:
<http://www.eadweardmuybridge.co.uk/> (13/05/2016)

Najjar, M. (2011). Outer space. Recuperado de:
<http://www.michaelnajjar.com/> (28/04/2016)

Patterson, B. (1962). Paper piece. Recuperado de:
<http://www.walkerart.org/> (24/04/2016)

Pawel Kuczynski, P. (2014). Confessional. Recuperado de:

<http://pawelkuczynski.com/Strona-g-owna/Home/> (29/04/2016)

Picasso, P. (1937). Guernica. Recuperado de:

<http://www.museopicassomalaga.org/> (2/05/2016)

Pollock, J. (1952). Convergence. Recuperado de:

<http://www.jackson-pollock.org/> (2/05/2016)

Quintanilla, S. (2009). Tarata. Recuperado de:

<http://www.santiagoquintanilla.com/> (10/05/2016)

Rabal Merola, V. (2014). Sin título. Recuperado de:

http://www.mmb.cat/exposicions.php?idm=2&pagina=21&codi_subseccio=3&codi_tipus_exp=37&codi_exp=791&estic=1 (11/05/2016)

Shields, T. (s.f.). Smoke. Recuperado de:

<http://www.tylershields.com/> (12/05/2016)

Simonova, K. (2013). Run for Lebannon. Recuperado de:

<http://simonova.tv/en/> (2/05/2016)

Smithson, R. (1970). Spiral Jetty. Recuperado de:

http://www.robertsmithson.com/index_.htm (11/04/2016)

Smonova, K. (2009). His night. Recuperado de:

<http://simonova.tv/en/>(2/04/2016)

Steyerl, H. (2015). Duty Free Art. Recuperado de:

<http://andrewkreps.com/exhibition/561> (17/04/2016)

Uribe, F.(s.f.). Elephant. Recuperado de:

<http://federicouribe.com/> (11/05/2016)

Vassily Kandinsky, V. (s.f.). Sin título. Recuperado de:
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/302 (29/05/2016)

Van Gogh, V. (1889). La noche estrellada. Recuperado de:
<http://www.vangoghgallery.com/es/> (2/04/2016)

Warhol, A. (1977-1983). Shadows. Recuperado de:
<https://www.artsy.net/artist/andy-warhol> (1/05/2016)

Warner, C. (s.f.). Yellow Oasis. Recuperado de:
<http://www.carlwarner.com/> (2/05/2016)

Warhol, A. (1962). Marilyn Diptych. Recuperado de:
<http://www.warhol.org/collection/art/> (17/05/2016)

Wenling, Ch. (2009). Farting Bull. Recuperado de:
http://www.chenwenling.com/chenwenling/Style_Twenty_Three/cnindex.shtml
(15/05/2016)

Wilcox, D. (2010). Foil Bust in Speed Creating. Recuperado de:
<http://dominicwilcox.com/> (13/05/2016)

Yi, H. (s.f.). Jay Chou. Recuperado de:
<http://redhongyi.com/portfolio/> (11/05/2016)

Zhiyuan, W. (2010). Thrown to the wind. Recuperado de:
<http://www.whiterabbitcollection.org/artists/wang-zhiyuan/> (11/05/2016)

APÉNDICE:

(MATERIAL DIDÁCTICO
Y PÁGINA WEB)

ARTE, CINE E INFANCIA

Martínez Torres, P. (2016). El arte como cine.

UN RECURSO DOCENTE

Patricia Martínez Torres

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad de Granada

El material didáctico que se presenta a continuación va dirigido al profesorado del segundo ciclo de educación infantil. Este material recoge una selección de películas previamente analizadas y estudiadas para trabajar temáticas naturales de la educación infantil. Pretende así conectar el mundo visual y tecnológico que nos rodea con la educación para que los niños y las niñas aprendan a partir de esta nueva realidad educativa.

Además, se proponen actividades enfocadas con la educación artística para cambiar la perspectiva de la misma y transmitir arte a través de temáticas muy diversas. Todas ellas están referenciadas a partir de artistas que han trabajado con esas formas de creación artística que se proponen para la Educación de las Artes Visuales en el aula de educación infantil.

Por tanto, las películas se encontrarán por orden cronológico y presentando temas muy diferentes, aunque siguiendo siempre la misma estructura en la que aparecerá el título de la película, un resumen o justificación de la temática, los fragmentos seleccionados, autores artísticos de referencias y actividades.

Para finalizar, la elaboración de este material didáctico no elude la creatividad ni la reflexión propia del profesorado, es decir, pretende guiar y fomentar la elección de películas de forma adecuada y relacionada con la realidad así como el desarrollo de una educación artística completa.

Página web con acceso directo a los visionados de las películas:

<http://patriciamt.esy.es/>

LISTADO DE PELÍCULAS Y TEMÁTICAS

BLANCANIEVES: Las tareas del hogar y la higiene

DUMBO: Las sombras

PETER PAN: Los piratas

LA DAMA Y EL VAGABUNDO: Los animales abandonados y la perrera

101 DÁLMATAS: El mundo de los perros

EL LIBRO DE LA SELVA: Los animales de la selva

LOS ARISTOGATOS: Los instrumentos musicales

LA BELLA Y LA BESTIA: Las partes de una casa y sus objetos

ALADDÍN: La cultura árabe

POCAHONTAS: Las tribus indígenas y la madre naturaleza

TOY STORY: Los juguetes y sus usos

EL JOROBADO DE NOTRE DAME: Las vidrieras y la talla de madera

HÉRCULES: La mitología griega

TARZÁN: Los inicios de la imagen y el movimiento

EL REY LEÓN: Los animales de la Savannah

BUSCANDO A NEMO: El mundo marino

ZAFARRANCHO EN EL RANCHO: La granja

CARS: El trabajo en equipo

WALL-E: La contaminación y el medio ambiente

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS: Las alimentos y las comidas

TIANA Y EL SAPO: El esfuerzo

GRU, MI VILLANO FAVORITO: La adopción

LAS AVENTURAS DE TADEO JONES: La arqueología

LOS CROODS: La prehistoria

FROZEN: EL REINO DEL HIELO: La nieve y el frío

LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN: Historia de la pintura

DEL REVÉS: Las emociones

ATRAPA LA BANDERA: Los astronautas

EL VIAJE DE ARLO: La superación del miedo

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS

Las escenas mostradas dentro del pequeño hogar de los siete enanitos, trabajan las tareas del hogar como barrer y limpiar. Son un buen complemento del contenido curricular para ejercer la autonomía y reconocer sus propias capacidades. Además, existe un fragmento muy divertido a través del cual los niños y las niñas adquieren la buena actitud de lavarse las manos antes de cualquier comida. Ambas escenas son dinámicas y entrelazan dos temas fundamentales para el hogar.

Visionados de la película:

1- Minutaje- 17:53 a 21:13

Aquí se muestra cómo Blancanieves muy sonriente reparte las tareas entre los animales del bosque. Unos ordenan, otros barren, otros limpian. Es muy bonita esta escena y ayuda a distinguir las tareas del hogar, a establecer reparticiones entre todos sus miembros incluso, enseña a distinguir cómo se realizan las tareas de un hogar.

2- Minutaje- 40:50 a 42:01

En esta escena los enanitos intentan engañar a Blancanieves porque no quieren lavarse. ¡Qué feo está mentir! Se debe mostrar lo importante que es la higiene.

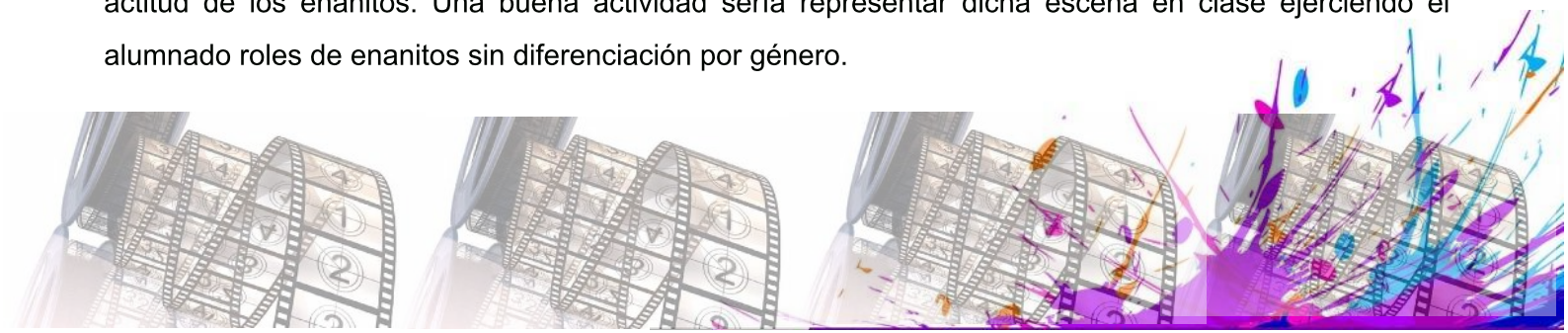
3- Minutaje- 42:48 a 45:09

Como bien se habla en el trabajo sobre el análisis del cine infantil, las películas más antiguas pueden traer consigo una serie de estereotipos que han ido cambiando con el tiempo. Este fragmento es recomendable para trabajar la higiene pero al mismo tiempo que ejercemos una visión crítica sobre la actitud de los enanitos. Una buena actividad sería representar dicha escena en clase ejerciendo el alumnado roles de enanitos sin diferenciación por género.

Dirección: Hand, D., Cottrel, W.,
Morey, L., Pearce, P., Sharpsteen,
B.

Producción: Disney, W.
(1937)

Autores de referencia:

Hong Yi :

<http://redhongyi.com/portfolio/>

Edgar Degas:

<http://www.edgar-degas.org/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Trabajaremos con la artista Hong Yi, quién no utiliza ningún pincel para realizar creaciones artísticas, en cambio utiliza objetos no convencionales. Con esta idea crearemos objetos similares a los que hemos visto en los fragmentos relacionados con las tareas del hogar como una silla (que podemos crear con un tapón de refresco y bastoncillos para las patas), una fregona (cortando tiras de goma eva, enrollándolas y pegándole un palo hecho con una pajita), vasos y tazas (con barro o plastilina), etc. Estos elementos se convertirán en nuestros pinceles, los cuales mojaremos en pintura y experimentaremos los distintos efectos producidos por estos materiales poco convencionales.

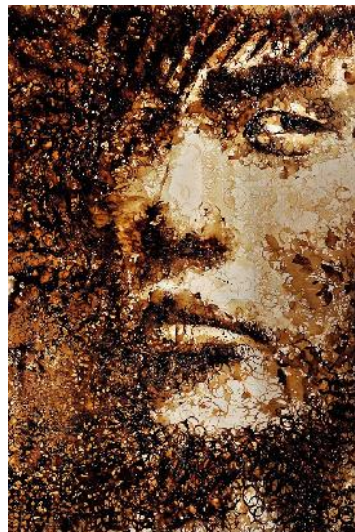

Figura 1 y 2. Hong Yi. Jay Chou.

Actividad 2.

Consiste en presentar al artista Edgar Degas, cuyas obras de After the bath representan a mujeres en diferentes momentos tanto durante como posteriores al baño. Una vez presentadas algunas de las imágenes de sus cuadros, serán los niños y niñas los que intenten ordenar la secuencia de acciones según consideren, dándole un sentido, creando una historia.

Figura 3. Edgar Degas. Mujer sentada en el borde de una bañera frotándose el cuello.

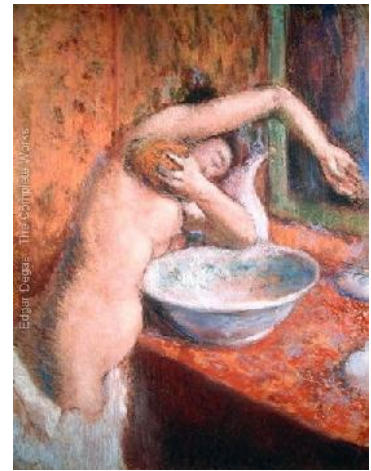

Figura 6. Edgar Degas. Mujer frotándose el brazo.

Figura 4. Edgar Degas (1883). Mujer en su bañera pasándose la esponja por la pierna.

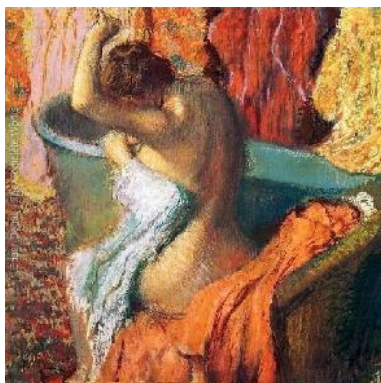

Figura 5. Edgar Degas. After the bath.

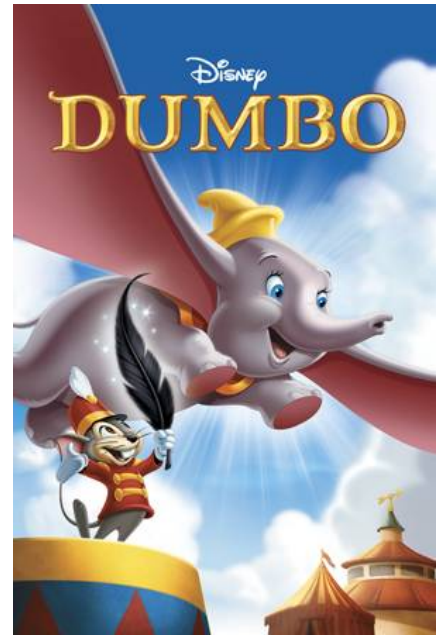

Figura 7. Edgar Degas. Mujer lavándose la cara.

DUMBO

Las escenas mostradas en esta película detrás de las telas de una tienda de campaña permite analizar las sombras de una manera divertida, pues permite descubrir las acciones que realizan en cada momento los personajes. Las luces y las sombras pueden llegar a ser un tema muy interesante que se encuentra explícito en la película.

Dirección: Sharpsteen, B.
Producción: Disney, W.
(1941)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 25:21 a 26:11

2- Minutaje- 36:53 a 37:22

Ambas son escenas suficientemente claras que muestran diversas acciones de los payasos cuyas sombras se convierten en protagonistas y nos revelan la luz como factor fundamental para que se produzca la sombra.

Autor/a de referencia:

Andy Warhol :
<https://www.artsy.net/artist/andy-warhol>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Trabajaremos las partes más destacadas de un payaso como son los zapatos gigantes, un sombrero con flores, nariz redonda o un traje muy ancho. Colocamos una sabana en una pared del aula, sobre la cual proyectaremos un gran foco de luz. Con este nuevo escenario sacado de la mano de Andy Warhol, podremos interponernos entre el círculo y la luz para colarnos en ese gran círculo proyectado. Primero dejaremos que los niños y las niñas experimenten con su propio cuerpo transformándose en sombra para después pedirles que imiten aquellos gestos y movimientos con los que se han quedado de los fragmentos visionados sobre los payasos. Podemos trabajar al mismo tiempo qué pasa si el foco de luz desaparece y vuelve a aparecer. Finalmente, se disfrazarán todos de payasos con gorros, pelucas, narices redondas, etc. Y por grupos, proyectarán sus sombras mientras otro alumno o alumna toma una foto de sus sombras. Todas las fotos podrán ser expuestas en un lugar importante del aula.

Figura 8. Andy Warhol.
(1977-1983).

Actividad 2.

Shadows.

Tras experimentar con el juego de sombras podremos recrear un escenario en el que son los alumnos y las alumnas son los protagonistas de darle movimiento a sus propias sombras, la actuación será natural e improvisada y será el docente o la docente quién los grabe con una cámara durante al menos un minuto. Después, llamará a los niños y a las niñas para que vean en la pantalla digital el vídeo que se ha grabado, tras esto será el docente o la docente quién les pregunte por lo que ha ido pasando en esa “historia”. Finalmente, se acordará un nombre para la película que han creado.

PETER PAN

La película de Peter Pan refleja en su totalidad lo que es un pirata, desde sus vestimentas hasta sus diversas funciones como grupo y cómo viven. Por tanto, las características de esta filmografía nos permite extraer la temática de los piratas y poder profundizar sobre ello de una manera más visual.

Dirección: Clyde Geronimi, C.,
Wilfred Jackson, W.,
LuskeMinkoff, H.
Producción: Disney, W.
(1953)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 1:06:46 a 1:13:49

A pesar de la cantidad de fragmentos que podemos extraer de la película, este es el más característico pues se pueden visualizar las partes principales que componen un barco, la insignia de la bandera pirata así como los trajes identificativos de los personajes. Incluso, se puede llegar a trabajar la función del pirata que ejerce como capitán y el vocabulario más técnico empleado dentro de un barco.

Autores de referencia:

Victoria Rabal Merola :

http://www.mmb.cat/exposicions.php?idm=2&pagina=21&codi_subseccio=3&codi_tipus_exp=37&codi_exp=791&estic=1

Bruce Munro:

<http://www.brucemunro.co.uk/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Por grupos de 4 o 5 alumnos llevarán a cabo una serie de estampaciones de los elementos característicos de un barco pirata, estos elementos serán preparados previamente por el docente con material como el cartón. La actividad consiste en que cada niño tome uno de estos objetos diferentes (timón, vela, bandera pirata, etc.) y realice estampaciones en una cartulina blanca con pintura. El conjunto de la actividad realizada por cada grupo será expuesta en un rincón distinto del aula, en el que los trabajos serán colgados por cuerdas con el sentido y el orden que ellos quieran darle. Finalmente, adquirirán distintos títulos elegidos por ellos. Esta idea surge de la mano de Victoria Rabal Merola a través de la técnica denominada Gyotaku con la cual realiza una exposición en el Museo Marítimo de Barcelona sobre aquellos peces que ya no están y han sido plasmados con tinta, y que sirven para tomar la iniciativa hacia una composición diferente sobre los barcos piratas.

Figura 9. Victòria Rabal Merola. (2014)

Figura 10. Bruce Munro. (2015).
Ferryman's Crossing.

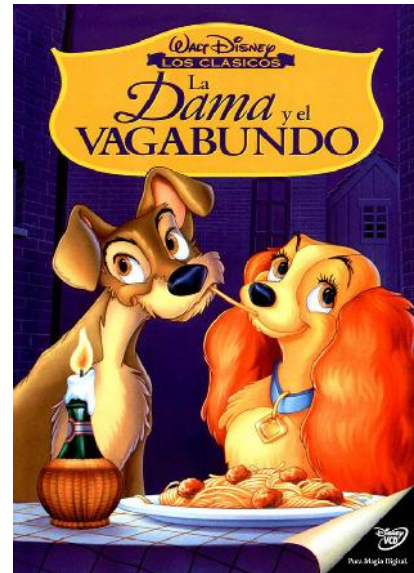
Actividad 2.

Sobre una superficie que esté al alcance de la proyección de la luz, ya sea en el suelo de un aula o en el patio del recreo, puede ser preparada la silueta del pirata de referencia de la película. La preparación consistirá en pedir a los niños que traigan de casa CDs en desuso para crear entre todos un pirata. La disposición de los CDs se realizará de forma libre. Para completar dicha actividad se podrá añadir aquellos elementos que se les ocurra a los niños como por ejemplo, los ojos del pirata, un sombrero o un garfio. Estos últimos elementos se podrán hacer con cualquier material que se les ocurra al alumnado (piedras, lápices, cartón). La idea de utilizar un elemento como el CD hace alusión al Drap Art que reutiliza objetos que pueden ser considerados inútiles para convertirlos en verdaderas obras de arte. Bruce Munro emplea esta técnica y juega con las luces para hacer algunas de sus obras más llamativas, es esta última razón la que se pretende con el resultado obtenido con el material reciclado pues la visión de las luces que reflejarán los CDs tomará diferentes colores según los diferentes momentos del día, la posición del sol, el tiempo.

LA DAMA Y EL VAGABUNDO

La suerte de los animales es como la de las personas, depende de donde se nazca. Para los animales, en este caso para los perros, existen las perreras donde son metidos en jaulas esperando una adopción o, si no es así, se deshacen de ellos. Esta película permite acercarse a una visión muy crítica de este aspecto de la sociedad y del cual podemos tomar parte desde las edades más tempranas.

Dirección: Geronimi, C., Jackson, W., Luske, H.
Producción: Disney, W.
(1955)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 51:40 a 55:15

Como bien se ha descrito anteriormente, en esta escena se puede observar cómo algunas personas trabajan rescatando animales encontrados en la calle para llevarlos a la perrera, un lugar que pone muy tristes a estos animales.

Autores de referencia:

Pawel Kuczynski:
<http://pawelkuczynski.com/Strona-g-owna/Home/>

Lino Lago:
<http://www.linolago.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

El arte crítico de Pawel Kuczynski es un aspecto muy interesante de la educación pues sitúa al individuo en el análisis de la sociedad que le rodea y le aporta información constantemente. Con esta temática podemos trabajar sentimientos, injusticias y valores de la sociedad a través de los cuales podemos reflexionar y crear nuestra propia imagen de dicha situación. Por tanto, esa reflexión o punto común al que lleguen todos los alumnos y alumnas será transformada en una obra de arte. ¿Cómo? Depende de la idea pero un ejemplo muy claro puede ser la jaula como una habitación sin salida en la que se abandonan muchos animales que poseen sentimientos como ser vivo. Por tanto, el alumnado se interrelacionará para planificar el material que va a usar así como la forma, el dibujo o la escultura que desear llevar a la realidad.

Figura 11.
Pawel Kuczynski.
(2014)
Confessional.

Figura 12.
Lino Lago. (2015).
Esto no es una pipa de Colección Víctima.

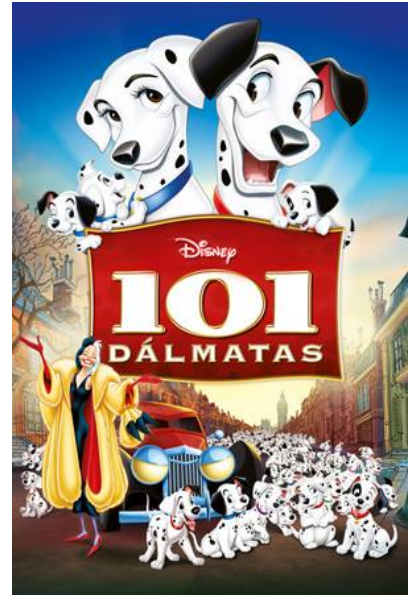
Actividad 2.

Sobre un mural, el alumnado plasmará su silueta con ayuda de los compañeros y compañeras. Cada uno representará un animal que consideren que puede ser maltratado. No todos tendrán que poner su silueta al completo sino que puede ser una mano, una pierna o cualquier postura. La representación que haga cada uno de un animal con su cuerpo junto al resto, dará lugar a una composición que favorecerá la visión crítica de los animales y el respeto por los mismos. Como el autor Lino Lago, se pretende no mantenerse al margen del maltrato y el respeto por la vida sea de quien sea.

101 DÁLMATAS

La narrativa audiovisual de este film permite acercarnos al mundo de los perros. Por tanto, llama a trabajar el nacimiento de los cachorros, las razas y su forma de comunicarse.

Dirección: Geronimi, C.,
Wolfgang, R.

Producción: Disney, W.
(1961)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 18:58 a 20:25 y 21:53 a 22:00

Todos están a la espera de que nazcan los cachorros. Las noticias se van sucediendo y aumenta el número de cachorros nacidos. En el segundo fragmento, el alumnado se dará cuenta de que su pelaje es diferente al de sus padres.

2- Frame- 22:16

En esta imagen podemos observar los cambios del crecimiento de los cachorros y comentarlos.

3- Minutaje- 33:00 a 40:00

En esta escena se puede trabajar los timbres diferentes de los ladridos de los perros, distinguir diversos tipos de perros, observar su manera de comunicarse incluso, reconocer onomatopeyas de otros animales diferentes como el caballo y el gato.

Autores de referencia:

Santiago Quintanilla:
<http://www.santiagoquintanilla.com/>

Angela Mercedes Donna Otto :
<http://www.hoploid.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Esta actividad nace de la mano de Santiago Quintanilla, quién intenta romper en algunos de sus proyectos el silencio transmitiendo así sonidos que escapan de sus pinturas. En el aula se puede aplicar integrando el acercamiento a la lectoescritura de los sonidos que aparecen en el último fragmento expuesto. Cada uno aportará una onomatopeya, palabra o letra que crea que forma parte del mismo en un folio o mural con la técnica que más deseen, superponiendo diferentes técnicas y estilos.

Figura 13. Santiago Quintanilla.
(2006)
Tarata en Onomatopeya.

Actividad 2.

Angela Mercedes Donna Otto trabaja a partir de manchas que surgen del té, zumo o café para después darles formas con tinta y crear imágenes diversas. En nuestro caso, podemos tomar la escena en la que Cruella de Vil le echa tinta a Roger y crea un parecido curioso con los Dálmatas, así los alumnos y alumnas harán algo similar al mojar los pinceles en pintura y sacudirlos sobre cartulina o papel de dibujo satinado. Posteriormente, con la imaginación le darán forma y con un lápiz bordearán la figura de un personaje de la película. No necesariamente tiene que ser perfecto pero puede ayudar a desarrollar bastante la imaginación así como la mezcla de colores producida con las manchas.

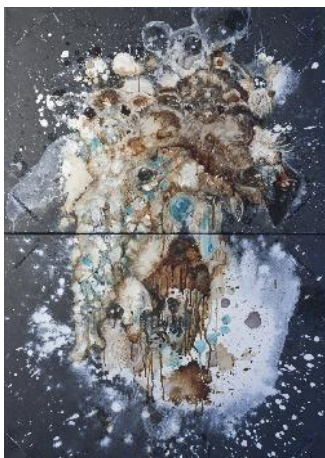
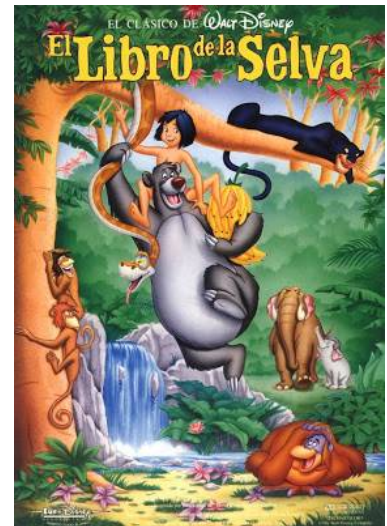

Figura 14. Angela Mercedes Donna Otto.
(2013)
Kaffee und Curacao auf Leinwand.

EL LIBRO DE LA SELVA

A través de esta película se podrán trabajar todos los animales más destacados que se pueden encontrar en la selva. La vida de Moggie puede servir como una excusa para conocer la vida de estos animales.

Dirección: Rei therman, W.
Producción: Disney, W.
(1967)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 02:46 a 05:16

Se podrá observar la pantera negra, su forma de andar y de actuar totalmente solitaria. Por otro lado, se muestra a una camada de lobos, se podrán apreciar sus características física y la unión del grupo.

2- Minutaje- 52:00 a 52:53

Se puede ver una serpiente pitón, de grandes dimensiones, se destacan sus colores verdes junto a la táctica de este tipo de serpiente para cazar su alimento. Su ubicación encima de una rama de árbol es característico de las mismas para acechar a sus presas.

3- Minutaje- 12:45 a 13:45

Aparece una manada de elefantes. Se podrán adquirir conocimiento sobre las características físicas de los mismos, su gran tamaño y el sonido que pueden llegar a hacer al caminar.

4- Minutaje- 20:34 a 21:55 y 26:30 a 27:21

Son dos pequeños fragmentos que muestran la vida de un oso.

5- Minutaje- 28:37 a 30:02 y 32:10 a 32:36

Muestra el carácter más divertido de los monos de la selva así como su largos brazos y su gran pelaje. Además, destaca su fruta favorita, las bananas.

6- Minutaje- 45:22 a 46:03 y 54:37 a 55:30

Se verá un tigre, el cual será reconocido por sus características físicas. Se podrá distinguir su forma de andar y cazar hasta sus debilidades.

7- Minutaje- 58:40 a 59:16

Un grupo de buitres son representados como seres aburridos que viven sobre las ramas de los árboles. Lo más destacado es su aspecto físico.

Autores de referencia:

Federico Uribe:
<http://federicouribe.com/>

Marina Ambramovic:
<http://marinafilm.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Federico Uribe es un artista que trabaja a partir de la acumulación de objetos. A menudo trabaja en creaciones artísticas sobre animales de la selva, es por ello que utilizaremos su propia idea para desempeñarla dentro del aula. El docente preparará un mural grande en el que dibujará aquel animal de la selva que más les haya gustado. Después se elegirá aquel material acumulativo de más fácil alcance como lápices pequeños, gomas de borrar casi gastadas, viruta de los lápices o ceras, entre otros. Es cierto que este autor no trabaja con bocetos ni borradores pero podemos aportar esa ayuda a los más pequeños, sin embargo, se puede experimentar que cada alumno y alumna haga su propia creación artística a partir del animal que más le haya gustado sobre cartulina sin necesidad de realizar previamente la forma del animal.

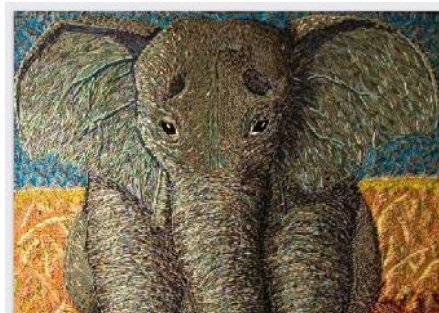
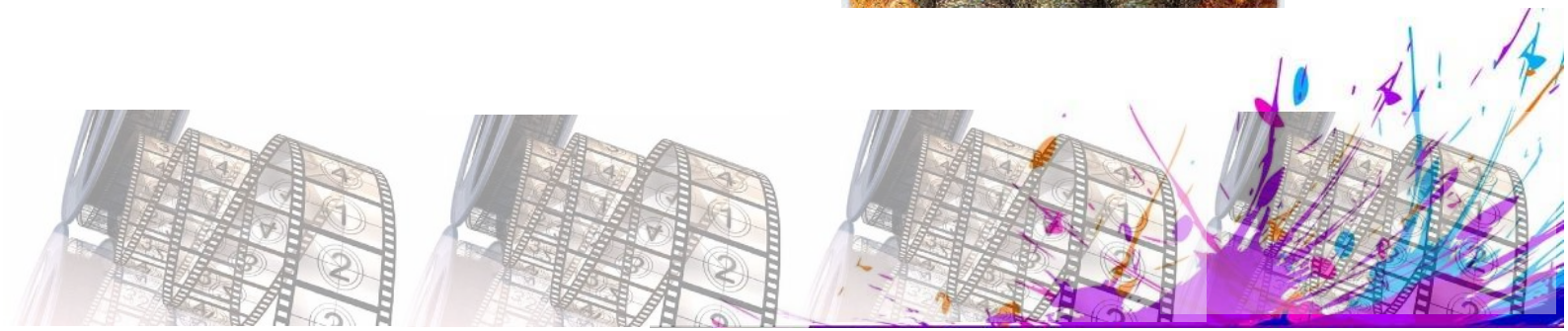

Figura 15. Federico Uribe.
Elephant

Actividad 2.

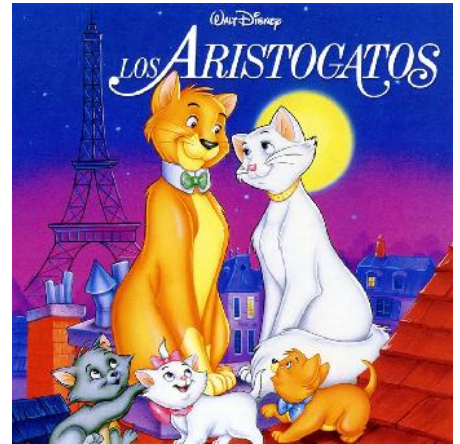
Redactaremos un guión en el que aparecerán todos los animales vistos, podremos explicar qué es un guión y qué función tiene a la hora de crear una película. Posteriormente, tomaremos la cámara para grabar a los niños y a las niñas en sus distintos papeles como manada de elefantes o buitres. La creación de dicha película se llevará a cabo como un cuento motor en el que el narrador puede ser un alumno o una alumna o el docente. Posteriormente, el visionado de la película creada permitirá sentir a los alumnos y alumnas como protagonistas de un medio audiovisual y, de esta forma, mostramos las actitudes que hemos aprendido de estos animales mediante la influencia de Marina Abramovic. La influencia de esta artista nos permite desarrollar la expresión a través de la performance.

Figura 16. Marina Abramovic and Ulay.
(1978)
AAA-AAA, Performed for television

LOS ARISTOGATOS

Dirección: Rei therman, W.
Producción: Hibler, W.,
Rei therman, W.
(1970)

La película muestra a unos gatos cuya especialidad es la música jazz. Durante la misma, se pueden observar escenas muy descriptivos a nivel instrumental y sonoro por lo que sería casi imprescindible trabajar una amplia variedad de instrumentos tanto convencionales como no convencionales así como las funciones de un grupo musical.

Visionados de la película:

1- Minutaje- 0:11:55 a 0:14:23

Se puede observar un piano en su totalidad junto a todos sus elementos así como los sonidos que produce.

2- Minutaje- 0:54:58 a 0:59:56

La narrativa audiovisual muestra las partituras empleadas por los músicos para tocar canciones y diversos instrumentos los cuales son tocados en este fragmento y dónde se pueden reconocer los diferentes sonidos que producen según cómo se estén tocando dichos instrumentos.

3- Minutaje- 1:14:15 a 1:14:22

Este último fragmento ayuda a trabajar la figura del directo o de la directora de orquesta, en este caso protagonizado por un pequeño ratón. Esta pequeña escena contiene multitud de elementos para una mayor comprensión de este trabajo dentro del ámbito musica.

Autores de referencia:

Vassily Kandinsky:

http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/302

Benjamin Patterson:

<http://www.walkerart.org/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

En esta actividad podemos jugar con diversas técnicas tantas como ofrezca el docente a su alumnado, desde trozos de papel charol, hojas de periódico, fotografías de instrumentos o de objetos que se asemejen a las formas de los instrumentos. Una vez esté preparado todo el material, de forma individual procederemos a la elección del instrumento que los niños y las niñas desean crear con los elementos que tengan. Además, se permitirán elementos como las tijeras o punzones. La finalidad de cada obra artística representará un instrumento. Kandinsky (1923).

Figura 17 . Kandisky

Actividad 2.

Aprovechando un cartel antiguo, un mural o un papel continuo, partimos de la idea de Ben Patterson para generar música a través de otros elementos diferentes a los que solemos relacionar con ella. Se colocará ese cartel al fondo de la clase y el alumnado se colocará detrás, preparado para rasgarlo con lápices, dedos, pinza, etc. Durante medio minuto. Después procederemos a realizar una clase de reflexión sobre las sensaciones que han tenido durante la realización de esta creación al mismo tiempo que comprueban los resultados. Esta actividad también se puede desarrollar en dos partes. La primera sería con música de un instrumento con un sonido suave como el piano, y la segunda con música de fondo de un instrumento más estridente como el saxofón. Ambas se realizarían en murales diferentes para comprobar los cambios obtenidos por el tipo de música.

Figura 18. Ben Patterson.
(1962)
Paper piece

LA BELLA Y LA BESTIA

La película muestra una variedad de escenas relacionadas con las distintas habitaciones que tiene una casa o un piso, así como los objetos que nos encontramos en cada una de ellas. Los objetos más llamativos estarán relacionados con la cocina y la comida.

Dirección: Gary Trousdale, Kirk Wise.
Producción: Don Hahn
(1991)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 30:05 a 31:32

Presentación de un dormitorio, un salón.

2- Minutaje- 35:23 a 40:11

Presentación de la cocina, el comedor, los alimentos y todos los elementos que conforman la cocina.

3- Minutaje- 50:07 a 51:55

Se presenta una gran sala de lectura o de estudio ya que es lo que más le gusta a Bella, leer. Este apartado se podrá enlazar con el gusto por los libros o con la descripción del lugar donde suelen hacer deberes ya sea un dormitorio o un despacho, destacando los elementos fundamentales como la mesa, la silla y estanterías.

4- Minutaje- 53:47 a 59:03 y 1:10:23 a 1:11:46

Aparecen muchos elementos y objetos de un hogar, los cuales suelen ubicarse en habitaciones muy diferentes. Además, conocerán las principales utilidades de muchos de ellos.

5- Minutaje- 59:04 a 1:00:00

El cuarto de baño junto a los objetos más significativos de dicho cuarto.

Autor/a de referencia:

Gilbert Legrand:
<http://gilbert-legrand.com/index.html>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Consiste en captar una imagen de la película de una de las habitaciones que más les haya gustado a los niños y a las niñas. En este sentido, se les dará total libertad para moverse por el aula y tomar todos aquellos objetos y materiales que estén a su alcance y transformarlos en los elementos que aparecen en el frame. Por ejemplo, una cama o un armario. Se recomienda realizar la actividad por grupos organizados que se encarguen de cada objeto así como de la distribución en el espacio. Esta novedad surge de Gilbert Legrand, quién transforma objetos cotidianos en otros completamente diferentes.

Figura 19. Gilbert Legrand.
Le mors aux dents.

Actividad 2.

A partir de la misma idea de este autor, planteamos la posibilidad de crear un mural que exprese los momentos cotidianos de las comidas así como los usos de los cubiertos y platos. Para ello proporcionaremos al alumnado todo el material en formato de plástico para que lo distribuyan en el papel continuo en el orden que quieran, luego pegaremos los elementos y finalmente procederemos a pintar el mural con los colores primarios de forma libre.

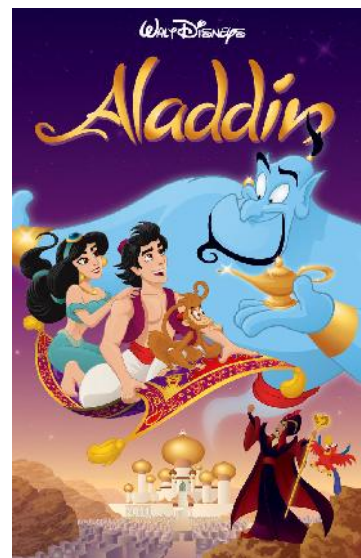

Figura 20. Gilbert Legrand.
Pas le voir en peinture.

ALADDÍN

La película ambientada en el mundo árabe nos ayuda a descubrir las características principales del mismo.

Dirección y producción: Musker, J., Clements, R.
(1992)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 17:04 a 19:39

Durante este visionado se puede observar el zoco, el mercado típico de dicha cultura junto a las tiendas más singulares del mismo. Todos sus elementos se vuelven completamente visibles a la mirada del niño, quién puede llegar a descubrir los elementos más característicos del mundo árabe.

2- Frames- 43:17 y 47:14

Estas dos imágenes ayudarán a captar los conceptos de desierto y de oasis.

3- Minutaje- 59:37 a 59:45

Por último, unos de los elementos más destacados del desierto, las pirámides y las esfinges. Haciendo un pequeño guiño al material con que son realizadas las esfinges y los elementos que utilizaban para su construcción.

Autores de referencia:

Kseniya Simonova:
<http://simonova.tv/en/>

Mariano Bertuchi:
http://cvc.cervantes.es/artes/bertuchi/expo/expo_07.htm

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Kseniya Simonova crea obras de arte con la arena es por ello que nosotros y nosotras pasaremos a manipular la arena. La actividad consiste en coger una caja y en el fondo de la misma colocaremos una cartulina negra para que resalte en color sobre la arena, de esta forma serán los niños con sus propios dedos los que hagan figuras abstractas o reales. El fin último es adquirir la concepción de obra artística efímera. En caso de querer simular un desierto, podemos plasmar sobre la cartulina negra trozos de cartulina azul rodeada de verde para simular el oasis.

Figura 21. Kseniya Simonova.
(2013).

Run for Lebanon

Actividad 2.

Trabajaremos la obra del Zoco de Mariano Bertuchi a través de la comparativa con el mercado de nuestro país. El elemento con el que se desempeñará la actividad será la fotografía. De esta forma, se pedirá al alumnado de forma individual o por grupos que fotografíen diferentes tipos de mercados cuando vayan de compras con la familia. Después las comentaremos en el aula al mismo tiempo que interaccionamos con una obra de arte.

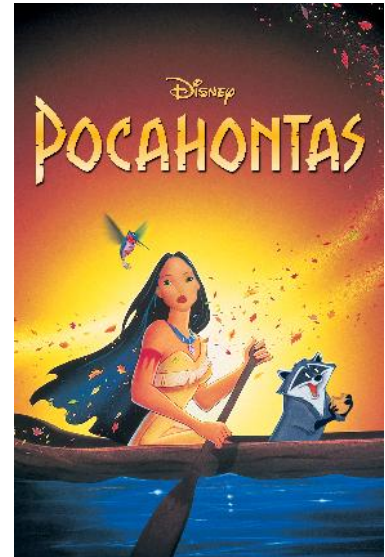

Figura 22. Mariano Bertuchi.
Tiendas del Zoco. Tetuán.

POCAHONTAS

Pocahontas es una película que habla por sí misma, la naturaleza es vida y por tanto, hay que cuidarla. La historia recrea con claridad la vida de la tribu de los indios. Un mundo virgen que vive en armonía con la naturaleza y que muestra toda su belleza. La agricultura, el alimento, la concepción de tribu y las vestimentas de los nativos, ayudarán a conocer aún más el significado de los mismos y el poder de la naturaleza.

Dirección: Gabriel, M.,
Goldberg, E.
Producción: Pentecost, J.
(1995)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 05:52 a 07:20

Este pequeño fragmento refleja cómo funciona una tribu y cómo trabajan en contacto continuo con la naturaleza a través del cultivo así como las ropas que utilizaban para facilitar el movimiento y los rasgos más característicos de los indios.

2- Minutaje- 37:39 a 40:54

Al inicio de este fragmento se podrá observar la diferencia entre dos personas que ven la naturaleza de dos modos totalmente opuestos. Además, se puede contemplar la naturaleza de una manera muy atractiva al ojo infantil al mismo tiempo que refleja una realidad. Sería muy interesante atender a la letra de la canción para comprender lo que Pocahontas intenta decirle a John.

Autores de referencia:

Lorenzo M. Durán:
<http://www.lorenzomanuelduran.es/>

Andy Goldsworthy:
<http://www.artnet.com/artists/andy-goldsworthy/>
<http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Esta experiencia consiste salir al patio o jardín a tomar contacto con la naturaleza y rescatar aquellas hojas que hayan caído al suelo. Cada alumno o alumna puede elegir el número de hojas con el que quiere trabajar y transformarla en cualquier otra cosa menos hojas. Primero se dejarán secar algunas hojas y otras no para después pasar a utilizarlas, pintarlas, recortarlas y hasta realizar composiciones con ellas. Esta idea se basa en el arte del tallado sobre hojas de Lorenzo M. Durán, cuya obra refleja el trabajo meticuloso de transformar las hojas en paisajes y objetos relacionados con la propia naturaleza.

Figura 23. Lorenzo M. Durán.
(2013-2016)
Patrón en Hoja cortada.

Actividad 2.

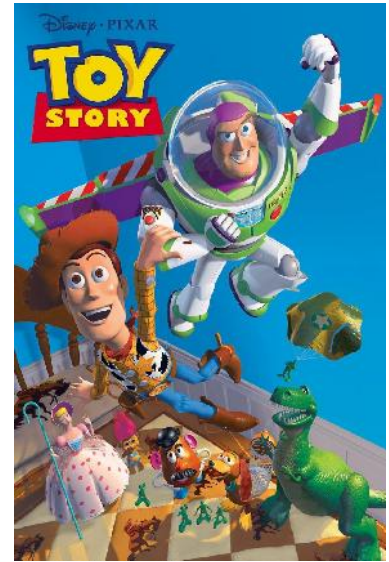
Andy Goldsworthy trabaja a partir de la naturaleza y es a través de ella cuando se inspira para llevar a cabo obras artísticas efímeras o acorde con la naturaleza. Un dato curioso es que para mantenerlas vivas les hace fotografías. Con esta idea podemos llevar a los niños y a las niñas de excursión a un parque o jardín con mucha vegetación y naturaleza, ellos y ellas podrán ir observando y metiendo en una bolsa todas aquellas ramas, piedras, hojas... que encuentren por el camino y que estén en el suelo con el fin de respetar la naturaleza. Depende de la época del año podemos encontrar más hojas o más flores para realizar obras de arte. Así, al final del camino ellos y ellas nos contarán todo lo que han recogido y por qué, después se moverán libremente para realizar composiciones desde mandalas, caminos, figuras, espirales...

Figura 24. Andy Goldsworthy.
(1987)
Pebbles around a hole

TOY STORY

Toy Story es una película muy buena para trabajar con los juguetes puesto que es un tema muy cercano a los niños y a las niñas. Se tratará la utilización y el cuidado de los mismos empleando el visionado siguiente para hacer reflexionar a los más pequeños.

Dirección: Lasseter, J.
Producción: Arnold, B.,
Guggenheim, R., Jobs, S.,
Catmull, E.
(1995)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 37:39 a 47:23

A pesar de ser un único fragmento el elegido, pueden extraerse de él muchas ideas. Desde el consumo responsable, el cuidado por lo que poseemos hasta trabajar la publicidad enfocada desde el punto de vista del consumo de juguetes. Los juguetes suelen tener un valor muy importante en la vida de los niños y las niñas, por esta razón cualquier aprendizaje adquirido a partir de este visionado puede tornar en un aprendizaje realmente significativo y reflexivo.

Autores de referencia:

Freya Jobbins:
<http://www.freyajobbins.com/>

Pablo Picasso:
<http://www.museopicassomalaga.org/>

Richard H. Freund:
<http://www.artslant.com/global/artists/show/16107-richard-h-freund>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Cada niño y niña llevará juguetes usados que no utilicen más, estén rotos o viejos para crear una escultura con todos ellos. En este caso, al ser una actividad infantil, no tiene por qué adquirir una forma real sino más bien abstracta de superposición de elementos relacionados entre sí.

Figura 25. Freya Jobbins.
(2012)
Effie.

Actividad 2.

Se pondrá un mural con figuras de la forma facial humana o animal elaborados por el propio alumnado. Con estos elementos realizados con cualquier tipo de material y con velcro en su parte posterior, se llevará a cabo una composición totalmente libre hasta completar una composición al estilo Picasso (1937).

Figura 26. Pablo Picasso. (1937).
Guernica.

Actividad 3.

Crear un muñeco nuevo a partir de piezas de juguetes ya rotos y crear uno nuevo entre todos. Richard H. Freund a través del denominado Arte encontrado. Él realiza obras con la excusa de que el arte está relacionado en muchas ocasiones con la ciencia y, en gran medida, su éxito depende del prestigio ocasionado por la obra de arte.

Figura 27. Richard H. Freund.
(2012). Just Ducky.

EL JOROBADO DE NOTRE DAME

Dirección: Gary Trousdale, Kirk Wise
Producción: Don Hahn
(1996)

El arte de las vidrieras es un tema muy llamativo, pues trabaja la intensidad de la luz y los colores de una manera muy divertida para el alumnado. Por otro lado, está el talle de madera con el que se recrea a todo un pueblo, sus edificios y la gente que vive en él.

Visionados de la película:

1- Frames- 37:24, 38:19 y 38:07

Las vidrieras son un arte que suele encontrarse con frecuencia en catedrales e iglesias. Sus colores y materiales semitransparentes permiten la proyección del sol al otro lado de los edificios produciendo una bonita estructura. Si presentan figuras humanas suelen constituir personajes importante o religiosos.

2- Minutaje- 39:36 a 40:19

Se muestra un móvil realizado por el propio Quasimodo con cristales tintados como las vidrieras y un pueblo construido en miniatura de madera.

Autores de referencia:

Alonso Cano:

<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cano-alonso/c6813c54-36c0-4fab-bdf7-d4a3e4ea9dcc>

Daniel Canogar:

<http://www.danielcanogar.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Como es para García (2013), el interés por crear nuevas formas de aprendizajes para trabajar la enseñanza artística con una perspectiva que pone de manifiesto el protagonismo del individuo a través de su formación. Es un método que hace conocer nuevas formas de expresión y comunicación puesto que no solo existe la verbal, tenemos que buscar esas nuevas estructuras que generan nuevas experiencias, conocimientos y motivaciones partiendo de nuestras creaciones y las de los demás, formas de trabajarlas e interpretarlas que se salen de lo estrictamente convencional. En este ámbito, se interpreta la construcción narrativo-audiovisual como estrategia que genera aprendizajes mediante la implicación directa en el arte. Con ello queremos trabajar al famoso granadino Alonso Cano que talla sobre madera, pero esta vez con materiales como barro o plastilina para que creen sus propios muñecos y elaboren una historia y después le pongan título.

Figura 28. Alonso Cano.
(1655-1656).
Inmaculada de la Catedral de
Granada.

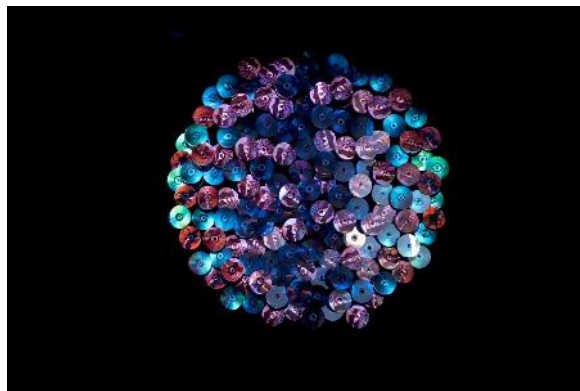

Figura 29. Daniel Canogar.
(2012).
Sikka.

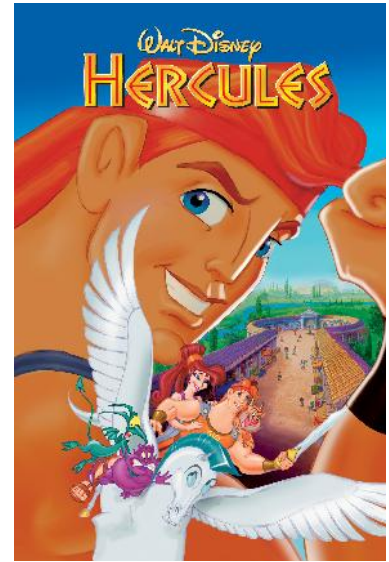
Actividad 2.

En una gran cartulina pegaremos los CD's que hayamos encontrado y que no necesitemos, la disposición de los fragmentos será libre. Después, tomaremos una caja y una linterna que colocaremos dentro de dicha caja como si fuese un foco. Se abrirá un agujero en la caja, el cual servirá de apoyo a la linterna que debe estar ligeramente inclinada en dirección a los CD's. También podemos quedarnos a oscuras en el aula, coger la linterna y moverla proyectando su luz sobre los fragmentos, los cuales nos ofrecerán una diversión de cambios de color. Esta idea está inspirada en la vídeo instalación escultórica de Daniel Canogar.

HÉRCULES

Es una película basada en la mitología griega, por tanto, este será el tema que utilizaremos para trabajar dicho film.

Dirección: Clements, R.,
Musker, J.
Producción: Clements, R.,
Musker, J., Dewey, A. (1997)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 02:44 a 05:04

Se puede observar el Olimpo donde se encuentran personajes de la talla como Zeus, el dios del trueno, Hércules, Pegaso, Narciso, Hermes y el dios del inframundo, Hades.

2- Minutaje- 06:03 a 06:28

Esta narrativa audiovisual nos permite presentar al remero de Hades denominado Caronte y al perro de las tres cabezas, Cerbero.

3- Minutaje- 19:44 a 20:30

Hércules accede al templo de su padre Zeus. Su decoración al detalle obliga al espectador a parar el vídeo y poder observar cómo está hecho el suelo, el techo o las columnas.

4- Minutaje- 23:42 a 24:13

Las ninfas en sintonía con la naturaleza. Y Filoctetes se representa en forma de sátiro.

5- Minutaje- 25:00 a 25:47

Filoctetes presenta algunos héroes de la mitología griega tales como Jasón, Odiseo, Perseo, Teseo y Aquiles.

6- Frame- 030:38

Se presenta a Neso, el centauro más famoso de la mitología griega.

7- Minutaje- 37:25 a 38:16

Tebas, una importante ciudad de la antigua Grecia. Una vez visualizado el fragmento, se podrá reproducir de nuevo parando la imagen para conocer más al detalle las partes de la ciudad.

8- Frame- 42:29 y Minutaje- 44:26 a 45:02

La escena de Hydra resulta un poco violenta, aunque puede reproducirse en su totalidad cuando el alumnado ya va adquiriendo una conciencia crítica sobre el cine. Es un monstruo legendario con múltiples cabezas.

9- Minutaje- 1:07:30 a 1:09:47

Hades libera a los titanes, unos dioses que gobernaban anteriormente pero que fueron encerrados por Zeus.

Autores de referencia:

Ángel García Roldán:

<http://angarro12.wix.com/educacionartistica#!articulos/cnoa>

Giovanni Bellini:

<https://www.nationalgallery.org.uk/artists/giovanni-bellini>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Los niños a partir de uno de los personajes de la mitología tomaran un frame para poder caracterizarse adecuadamente de la película de Hércules realizaran un rip. García-Roldán (2009).

Figura 30. Philippe Halsman.
(1949).
Jean Cocteau.

Figura 31. Patricia Martínez
Torres. (2015)
La dama inquieta.

Actividad 2.

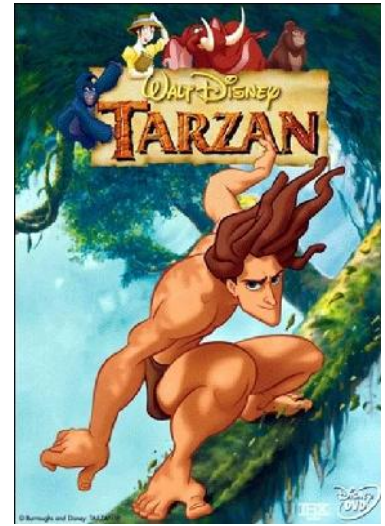
Se partirá del cuadro de Bellini, Giovanni "La fiesta de los dioses", es un cuadro que representa a Apolo, Neptuno y Ninfas en una fiesta con sátiros también. Se colocará al alumnado en la asamblea con la proyección de dicho cuadro y ellos y ellas serán los que vayan dándole vida a la pintura. Después, se explicará que se va a representar dicha escena. Cada uno o una, intentará colocarse en la posición de uno de los personajes para imitarlo. Por tanto, se realizará una composición nueva del cuadro expresando aquellos sentimientos que nos transmiten. No será necesaria la utilización de objetos, simplemente nuestro cuerpo y nuestra expresión. El docente finalmente captará el resultado de la imagen creada por los niños y las niñas. Se podrá sacar la fotografía representada y ponerla en el aula al lado de la fotografía de la pintura tomada de referencia.

Figura 32. Bellini, Giovanni.
(1514)
La fiesta de los dioses.

TARZÁN

La imagen audiovisual de esta película enseña varias escenas muy curiosas acerca de los inicios de la imagen y el cine así como algunos de los inventos más importantes del siglo XX. La música se ha trabajado anteriormente, pero aquí se puede observar cómo se puede crear a partir de elementos no convencionales (Minutaje: 40:10 a 42:46).

Dirección: Buck, Ch., Lima, K.
Producción: Amold, B.
(1999)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 40:00 a 40:20

La máquina de escribir es un objeto que ha quedado obsoleto con el tiempo pero que forma parte de un comienzo en la revolución de la escritura. Por ello, puede ser un objeto interesante para dar a conocer al alumnado y comenzar a establecer relaciones con el pasado.

2- Minutaje- 48:11 a 49:17

Por su parte, la narrativa audiovisual hasta como la conocemos actualmente tiene también un inicio que se puede conocer en este fragmento, pues se muestra el zoopraxiscopio y zootropo. Estos dos son elementos que revolucionaron el campo de la imagen y el movimiento y ambos, se reproducen en la película al detalle recomendando incluso la utilización de frame para una mejor observación.

Autores de referencia:

William George Horner:

http://www.filmoteca.unam.mx/MUVAC/1PRECIN/01_zootropo/01_ficha_completa.html

Eadweard Muybridge:

<http://www.eadweardmuybridge.co.uk/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Esta experiencia consiste en sacar una foto a cada uno de los alumnos y de las alumnas con un mismo fondo para que exista la menor diferencia entre ellas. Cada uno de ellos realizará un gesto diferente con la cara, después imprimiremos las fotos y las pondremos sobre una tira de cartulina que finalmente doblaremos con las fotos mirando hacia el interior formando un círculo. Posteriormente, para crear el zootropo usaremos otra cartulina grande y la pondremos alrededor de la otra tira con cortes en su parte superior; después cubriremos el agujero que queda al fondo con más cartulina y una base de cartón que será atravesada por un encuadernador que previamente se ha colocado en la base de un recipiente de yogur. Basada en el invento de William George Horner (1834).

Figura 33. William George Horner. (1834).
Zoótrofo.

Actividad 2.

Trabajar con una mesa de luz puede producirse en un contexto similar al ambiente creado en la proyección de imágenes como el zoopraxiscopio Eadweard Muybridge (1879); la luz artificial dificulta la visión y la magia de estos elementos. Por estas razones, la mesa de luz es un buen elemento para asemejar la luz del proyector zoopraxiscopio con la luz de la mesa. Se pueden crear imágenes o fichas plastificadas con todo tipo de elementos desde los naturales hasta papeles, bolas de colores, materiales opacos o transparente, etc. De esta forma, jugamos con la composición de imágenes posteriormente plastificadas y experimentadas a través de la luz.

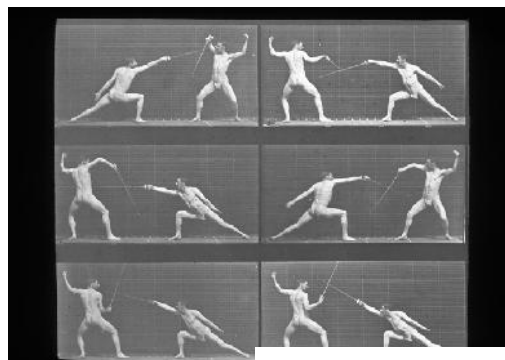
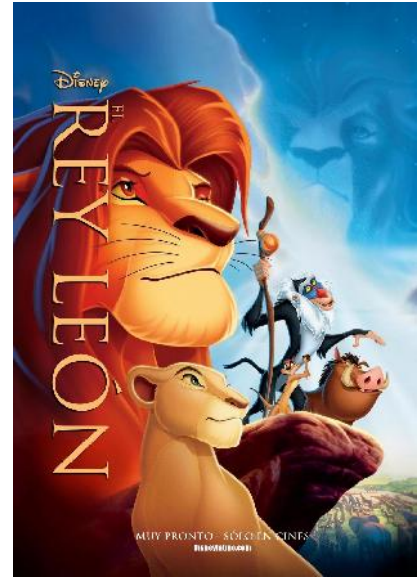

Figura 34.
Eadweard Muybridge.
Two Men. Fencing.

EL REY LEÓN

La película del Rey León nos muestra la vida salvaje de los animales más característicos de la Savannah africana, por lo que este será el tema que se trabajará.

Dirección: Minkoff, R., Allers, R.
Producción: Hahn, D.
(1994)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 0:00:35 a 0:02:48

Durante su visión se destacan los animales más característicos de la naturaleza salvaje y cuya música permite trasladarnos a ese mundo casi de una manera instantánea.

2- Minutaje- 0:44:50 a 0:46:50

Se sucederán una serie de imágenes que muestran el crecimiento de un león, el principal animal salvaje a cámara rápida.

Autores de referencia:

Hito Steyerl:

<http://andrewkreps.com/exhibition/561>

Robert Smithson:

http://www.robertsmithson.com/index_.htm

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Consiste en crear un espacio acogedor para el visionado, en este sentido llenaremos el aula de cojines de color beige arena y marrón. Esta idea permite crear un ambiente similar al que se reproducirá en la pantalla y, de esta forma, introducimos de una forma diferente en lo que estamos viendo. Como la intención de Hito Steyerl (2013), es eliminar la concepción de imagen plana para llevarla al mundo real.

Figura 35. Hito Steyerl.
(2015).
Duty Free Art

Actividad 2.

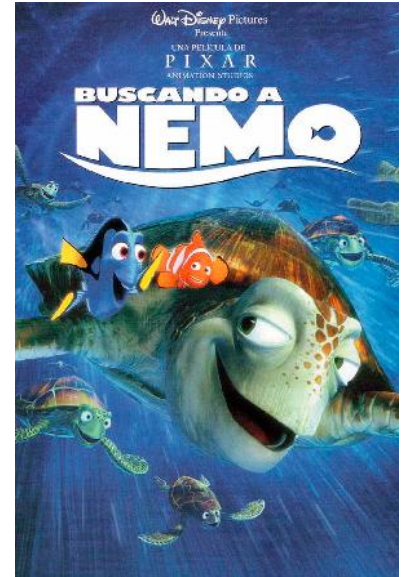
Podemos trabajar con los elementos más destacados de la naturaleza tales como el agua, la tierra, los árboles o los animales. Esta vez acumularemos materiales como palos de madera, rocas, arena o cualquier otro objeto que tenga relación con la naturaleza. Después le pediremos al alumnado que elaboren sus propias creaciones artísticas relacionándolas con lo que les ha sugerido el visionado de la película. Esta propuesta de actividad parte del denominado Land Art desarrollado por Robert Smithson.

Figura 36. Robert Smithson.
(1970)
Spiral Jetty

BUSCANDO A NEMO

La vida del padre de Nemo se desenvuelve en un sin fin de aventuras tras la desaparición de Nemo, capturado por la especie humana. Todos estos acontecimientos permiten al espectador conocer el mundo marino, su fauna y flora.

Dirección: Andrew Stanton, Lee Unkrich
Producción: Graham Walters, John Lasseter
(2003)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 04:07 a 04:27

Se puede observar que los peces ponen huevos mientras los peces adultos los protegen de otros depredadores marinos, ya que son una presa fácil.

2- Minutaje- 06:10 a 07:33

.Nuestros peces protagonistas son peces payasos y suelen vivir en una némona. También se puede comprobar cómo son las plantas del fondo del mar, corales y la variedad de peces que existen.

3- Minutaje- 10:33 a 11:22

En este fragmento se conoce cómo es un pez raya. También se visualizará el mundo marino desde una perspectiva amplia.

4- Minutaje- 13:54 a 14:13 y 24:10 a 24:30

En el primer visionado de este apartado se verán a los buzos y la manera que tienen de entrar en contacto con los animales del mar. En el segundo, se observará a Nemo en una pecera estableciendo claras diferencias entre ambos medios.

5- Minutaje- 32:03 a 32:36

El pez abisal o pez con luz vive en las zonas más oscuras y profundas del mar.

6- Minutaje- 40:09 a 40:25

Es un fragmento muy divertido en el que el alumnado puede participar intentando adivinar aquellos peces que la banda de peces comunes está imitando. Langosta, pez espada y pulpo.

7- Minutaje- 43:01 a 44:07

La textura de las medusa y su aspecto es reflejado en este visionado, así como la parte de su cuerpo con la que se defienden del resto de especies.

8- Minutaje- 50:05 a 52:54

Las tortugas, otra especie que pertenece también a este mundo. Durante la reproducción del fragmento se aprenderá un punto muy curioso de este animal: dejan los huevos en la costa y cuando nacen son las tortugas pequeñas las que tienen que regresar al mar por ellas mismas.

9- Minutaje- 1:05:44 a 1:06:02

Se puede aprender mucho acerca de la ballena en este visionado, además de conocerla desde muy cerca.

10- Minutaje- 1:14:03 a 1:15:04

Verán el puerto, las gaviotas y los pelícanos. Estos tres elementos forman parte de un mundo interconectado entre el mar y la tierra.

11- Minutaje- 1:18:09 a 1:18:11

Los cangresos y su peculiar manera de desplazarse.

12- Minutaje- 1:27:23 a 1:27:37

El tiburón gris es la más conocida especie de los selacimorfos y sus dientes están muy afilados. Por otro lado, el pulpo utiliza la tinta para defenderse de sus depredadores.

Autores de referencia:

Wang Chen-wen:

http://www.birdingintaiwan.org/gallery/wang_1/CWWindex.htm

Tyler Shields:

<http://www.tylershields.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Cada niño y cada niña traerá de casa uno de los animales de los visionados de la película. La actividad consiste en traer una fotocopia del animal marino que más les haya gustado y traer además cualquier material que no sea plano, es decir, en tres dimensiones como el tapón de una botella o rollo de papel higiénico, lo importante es que no sea muy grande. Cada uno traerá un material diferente y en ocasiones coincidirán, sin embargo, y sobre papel continuo azul, la maestra tendrá preparados los dibujos que han traído. Primero, el alumnado colocará el material que ha traído encima del dibujo como deseen, y después la maestra o el maestro se encargará de adherir el material al dibujo. Después, todos y todas elegirán un lugar para su obra en relieve sobre el papel azul. La idea está tomada del artista Wang Chen-wen cuyo objetivo era acercar los pájaros silvestres de Taiwan a la sociedad de una forma más realista, ésta última es nuestra idea de acercarnos al mundo marino a las diversas especies de animales que existen en el mar a través de la visión y el tacto.

Figura 37. Wang Chen-wen.
Fairy Pitta

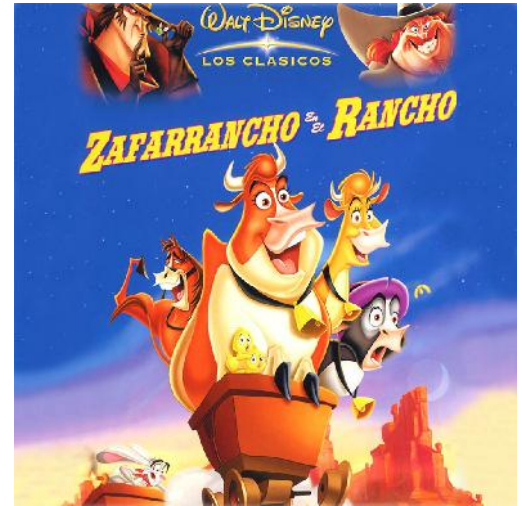
Actividad 2.

Tras los visionados hemos podido comprobar cómo se mueven los animales marinos y cuáles son sus gestos más característicos como hacer un círculo con la boca, mover las aletas o la cola... así que podemos emplear al artista Tyler Shields cuya obra refleja en gran medida el movimiento y la secuencia de acción. Para ello, elegiremos uno de los animales y cada niño y niña se mantendrá estático en un movimiento mientras otro u otra capta esa imagen con una cámara, se realizarán varios intentos para asegurar la calidad de la imagen. Las imágenes serán imprimidas, pegadas con un velcro con las dos partes para que sean ellos y ellas los que y las que se pongan de acuerdo para ordenar los movimientos del animal elegido y pegarlos unos al lado del otro en una parte visible del aula.

Figura 38. Tyler Shields.
Smoke

ZAFARRANCHO EN EL RANCHO

Dirección: Will Finn, John Sandford
Producción: Alice Dewey Goldstone
(2004)

La vida de estos animales se desarrolla en una granja como una gran familia, solo que con las características particulares de sus integrantes. El tema de la granja se trabaja mucho en la etapa de educación infantil y suele ser una excusa para realizar su primera excursión a la granja escuela. Siempre será fascinante conocer este mundo para el alumnado de infantil y, sobre todo, a través de la animación que les ayuda a adquirir una mayor proximidad con su propia realidad.

Visionados de la película:

1- Minutaje- 02:33 a 04:06

Durante este visionado se verá cómo es una granja, el entorno que le rodea, cual es el perfil de la granjera (en este caso), los animales que viven en ella, la comida de algunos de ellos, dónde viven y cómo se elaboran algunas de las tareas como la recogida de huevos.

2- Frame- 08:33

Se puede observar cómo es un establo por dentro.

3- Minutaje- 1:02:50 A 1:03:19

En esta escena los animales se reflejan enfadados como cuando alguien les molesta y cada uno se caracteriza por unos gestos determinados: las vacas mugen y dan coces, las gallinas cacarean y picotean, las cabras arremeten con los cuernos, los pollos pían.

Autores de referencia:

Gonzalo Borondo:

<http://www.widewalls.ch/artist/borondo/>

Adrienne Antonson:

<http://www.adrienneantonson.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Cada alumno y alumna tendrá una caja de zapatos y una bola de lana de un color claro. Con la bola de lana tendrán que ir cubriendo la caja de zapatos hasta que no se vea. Posteriormente, apilaremos las cajas recreando un montón de balas de pajas ajustadas a la altura de los niños y de las niñas, luego sacaremos una foto del frame (1:05:25) y con un spray de color negro no tóxico realizaremos una representación propia según los tamaños y mediante líneas más largas o más cortas según los animales que estemos interpretando. Borondo es un artista que fijándose en imágenes antiguas las plasma sobre balas de pajas reales reflejando la cotidianidad de la vida, las expresiones de la gente de una forma misteriosa transmitida por los colores de la escala monocromática. La actividad no se llevará a cabo con todo el alumnado a la vez sino que se les adjudicará un animal diferente que será representado por una línea más larga o más corta según el tamaño del animal.

Figura 39. Gonzalo Borondo.
New Piece In Cotignola, Italia
(Parte II)

Actividad 2.

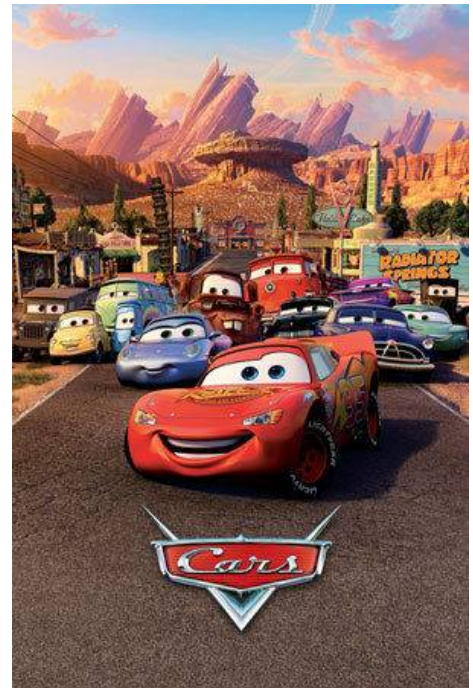
Con una peluca de color negro y otra de color blanco, cogeremos las tijeras para cortar mechones de pelo y ponerlos en dos bandejas bien diferenciadas. Una vez hecho esto, el alumnado creará una vaca con dichos materiales. Al terminarla, la colocará en un lugar visible del aula para que los niños y niñas puedan verla y tomarla como modelo a seguir para comenzar a pegar los mechones de pelo. Desde ese momento la creatividad del niño y niña será su única ayuda y compañera.

Figura 40.
Adrienne Antonson.
Sin título.

CARS

Cars es una película de animación dirigida al público infantil, cuyo protagonista desea la fama y el éxito. Este coche de carreras se pierde una noche y aparece un pueblo muy lejano, allí hace amigos de verdad, quiénes le hacen ver dónde está realmente el valor de las cosas. Por tanto, la temática a utilizar con Cars es el trabajo el equipo, pues se puede llegar mucho más lejos. Este valor es muy importante en la educación infantil, sobre todo para que los niños comprendan que se puede aprender de los demás y que si se juntas las habilidades de uno con las de otro se pueden hacer cosas más increíbles que de forma individual.

Dirección: John Lasseter, Joe Ranft
Producción: Darla K. Anderson
(2006)

Visionado de la película:

1- Minutaje- 1:30:36 a 1:39:35

Durante este visionado se verá cómo es trabajar en equipo. Se comprenderá el valor real de las cosas cuando uno no trabaja de forma individual, sino en equipo. Pues lo importante es el proceso y no el resultado. Las cosas con amigos o compañeros son más satisfactorios aunque no siempre se gane.

Autores de referencia:

Jackson Pollock:
<http://www.jackson-pollock.org/>

Freya Jobbins:
<http://www.freyajobbins.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Tomamos a este artista de referencia cuya mezcla de colores llama la atención a los sentidos y a los sentimientos del observador. Su significado es difícil de deducir, sin embargo puede llegar a la imaginación del ser humano. Son estas razones las que llevan a utilizar este autor y este cuadro de referencia. Por tanto, la actividad consiste en tomar varias cartulinas o incluso lienzos para hacerlo más profesional, dividiremos a la clase en varios grupos por cada cartulina o lienzo y con coches de juguetes traídos por ellos, trazarán caminos mojados en pintura hasta que ellos decidan haber terminado. Los resultados serán presentados por separado, se hablará del trabajo en grupo y se unificarán todos los resultados en las posiciones que deseen, adquiriendo así un concepto más amplio de trabajo en grupo dentro del arte.

Figura 41. Jackson Pollock.
(1952).
Convergence.

Actividad 2.

Freya Jobbins crea sus esculturas a partir de piezas de muñecos, es esta idea que la tomamos para juntar todos los coches de juguetes que tengamos y crear un coche más grande. Lo más importante es que todos trabajen a partir de una organización, es decir, que se repartan las tareas como hacer un boceto, juntar todos los coches, el que se encargue de dirigir, etc..

Figura 42. Freya Jobbins.
(2012). BART.

WALL-E

La vida en la Tierra se ha acabado, la contaminación ha destruido hasta la última esperanza de vida. Las imágenes en movimiento de esta película muestran un planeta diferente al que se conoce y sus imágenes hablan por sí solas.

Dirección: Andrew Stanton

Producción: Jim Morris, Lindsey Collins, John Lasseter
(2008)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 01:12 a 5:00

Refleja un mundo contaminado por el exceso de basura producida por el ser humano, las fábricas y la sobreconstrucción.

2- Minutaje- 11:14 a 11:38

Hallazgo de una planta.

3- Minutaje- 1:01:03 a 1:01:54

Es la imagen de una tierra desierta, sin vida.

4- Minutaje- 1:26:14 a 1:26:19

Se puede volver a observar la masificación de edificios y cómo se van destruyendo las plantas que crecen en la tierra por la acumulación de basura que impide su crecimiento.

5- Minutaje- 1:11:42 a 1:12:17

Este fragmento es muy importante para enseñar el valor que tienen las plantas como factor fundamental para no destruir la Tierra.

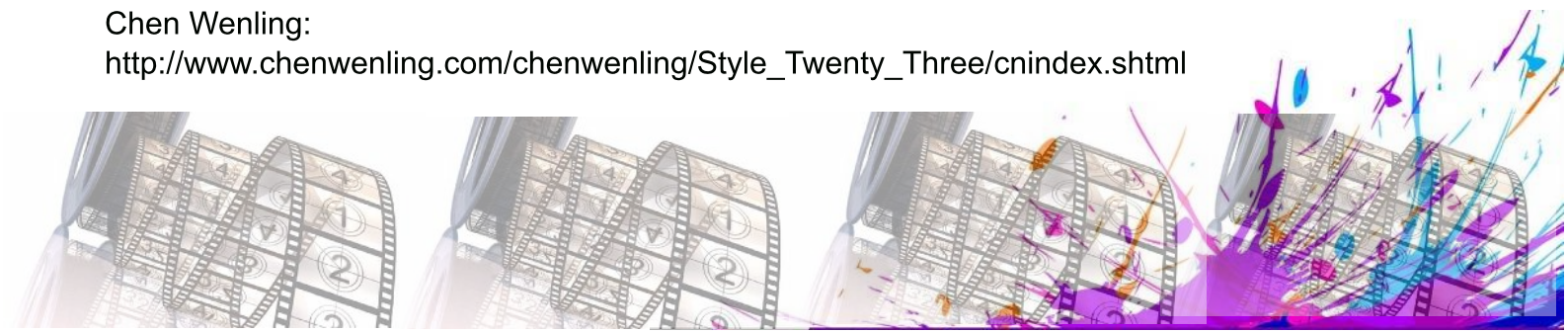
Autores de referencia:

Wang Zhiyuan:

<http://www.whiterabbitcollection.org/artists/wang-zhiyuan/>

Chen Wenling:

http://www.chenwenling.com/chenwenling/Style_Twenty_Three/cnindex.shtml

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Pediremos al alumnado que traigan botellas vacías y cartones de leche para redefinir la acumulación de residuos de otra manera y crear obras de arte como las que hace Wall-e al inicio de la película y cuya estructura es atractiva a la vista. Por tanto, esta actividad consiste en superponer dichos residuos de tal forma que queden apilados y sujetos sin alcanzar una altura elevada, pues al final cogeremos una maceta con tierra y plantaremos una semilla que se regará todos los días hasta que comience a nacer vida. La ubicación de esta creación podrá situarse en un amplio espacio del patio rodeado por una cuerda que la proteja. Esta idea surge de la mano de Wang Zhiyuan, cuya obra quiere crear belleza a partir de objetos sin valor.

Figura 43. Wang Zhiyuan.
(2010)
Thrown to the wind

Actividad 2.

Sobre una montaña de plastilina marrón simulando la tierra fértil colocaremos plantas, hojas y flores también elaboradas con el mismo material. La actividad consiste en que cada día que pase, el alumnado irá colocando en él los restos de las meriendas tales como envases de zumos y batidos y papeles diversos y se irá tomando una foto todos los días hasta que ya no se vea nada, solamente basura. El fin es captar la idea de la tierra cubierta por tanto residuo que impide la vida de las plantas, acabando con ellas. Se trata de concienciar desde las edades más tempranas sobre la importancia de no tirar desechos al suelo y aprender a reciclar. Esto surge a partir del artista Chen Wenling cuyas esculturas reflejan una fuerte crítica contra la sociedad sobre diversas temáticas y cuyas obras suelen componerse de texturas blandas.

Figura 44. Chen Wenling.
(2009)
Farting Bull.

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS

Esta película trabaja de una manera muy divertida los alimentos, la comida rápida y su relación directa con la salud. Estas imágenes tan llamativas dejarán a los espectadores con la boca abierta.

Dirección: Chris Miller, Phil Lord

Producción: Pam Marsden

(2009)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 19:35 a 20:08

En esta narrativa audiovisual se observa cómo las hamburguesas caen del cielo descubriendo sus ingredientes.

2- Minutaje- 26:35 a 26:58

Los habitantes del pueblo piden un buen desayuno con bacon, tortitas, huevo.

3- Minutaje- 27:35 a 28:37

Se pueden distinguir diferentes tipos de alimentos y comidas como muslos de pollo, gominolas y pizza. Además del detalle curioso de que el alcalde del pueblo comienza a engordar debido a la gran cantidad de comida basura que está deborando.

4- Minutaje- 1:11:42 a 1:12:17

Este fragmento es muy bonito y divertido, compara la nieve con el helado y su composición colorida es fantástica.

5- Minutaje- 34:54 a 36:30

Un edificio de gelatina nos hace llegar su textura y transparencia.

6- Minutaje- 42:20 a 42:47

Saldrán perritos calientes gigantes.

7- Minutaje- 46:00 a 46:09

Variedades de comidas que podrán ser identificadas por el alumnado.

8- Minutaje- 46:40 a 47:20

Se puede observar un parque temático elaborado con comida basura: la piscina está hecha de queso fundido para nachos. Los restos de comida se utilizan como una atracción que llevan al vertedero pero esta imagen es realmente triste.

9- Minutaje- 49:16 a 50:44

Podrán ver los siguientes platos de comida: espaguetis y albóndigas.

10- Minutaje- 53:14 a 54:05

Estas son algunas de las consecuencias de comer tanta comida tan poco saludable.

11- Minutaje- 57:33 a 59:30

Más variedades de comida.

12- Minutaje- 1:06:03 a 1:06:13

Este fragmento muestra la originalidad de crear platos muy imaginativos.

13- Minutaje-1:06:36 a 1:07:05

Conciencia sobre el consumo de comida de un modo moderado para reducir la producción de residuos.

Autores de referencia:

Jason Mecier:

<http://www.jasonmecier.com/>

Carl Warner:

<http://www.carlwarner.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

El trabajo de Jason Mecier consiste en reflejar y autorretratar a los famosos y a las famosas a través de materiales que constituyen sus propios hobbies o vicios. Esta idea va a ayudar a desarrollar la creación de una hamburguesa pero con frutas. Ese día el alumnado no traerá merienda pues serán ellos mismos y ellas mismas los que y las que deberán crear su propia hamburguesa a partir de trozos de frutas diversos (manzana cortada por la mitad, rodajas de piña, fresas, plátano). Antes de tomar la hamburguesa, pasaremos por las mesas de los compañeros y de las compañeras como si fuesen verdaderas obras de arte. Así tomarán una hamburguesa realmente saludable y divertida.

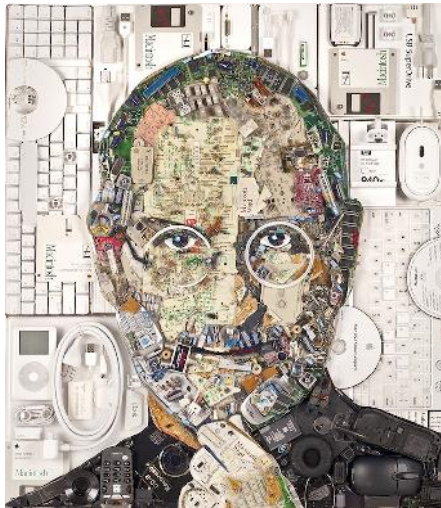

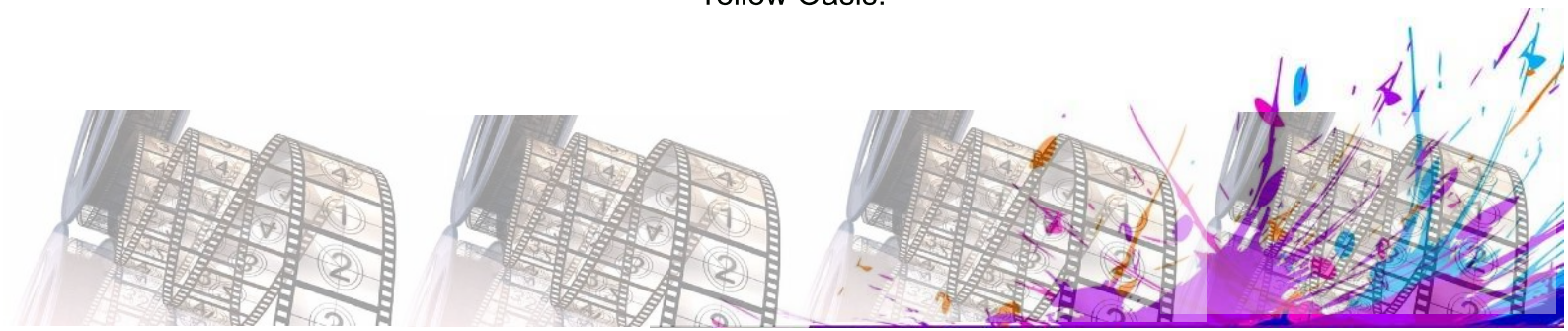
Figura 45. Jason Mecier.
Steve Jobs.

Actividad 2.

Se podrá establecer el día de las comidas, traer diferentes tipos de alimentos y comidas. Tal vez sería necesario proponer una lista de alimentos útiles como barras de pan, un paquete de sándwich, trozos de queso, aceitunas, tomate cherry y limón. Por grupos de trabajo se les asignará un alimento que tendrán que traer de casa. Para llevar a cabo la construcción de una ciudad o pueblo, lo primero será lavarse las manos y prepararse como verdaderos cocineros y verdaderas cocineras. Sobre una bandeja o mantel se pondrán manos a la obra para asignarle una función a cada alimento y ubicarlo en el espacio limitado, por ejemplo, el queso podría ser un edificio. Una vez finalizada la ciudad o el pueblo, se le hará una fotografía para mantenerla o mantenerlo en el recuerdo y poder empezar a hacer bocadillos o comer aquello que les apetezca. Como Carl Warner, la creación de estos paisajes requiere de un boceto para elaborar escenas sofisticadas y diferentes para motivar su profesión como fotógrafo, su forma de trabajar es tradicionalista para engañar a la visión humana y hacer creer que los paisajes son reales.

Figura 46. Carl Warner.
Yellow Oasis.

TIANA Y EL SAPO

Dirección: Ron Clements, John Musker

Producción: Peter Del Vecho, John Lasseter
(2009)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 05:16 a 05:40

Es un fragmento que relaciona los deseos de las personas con el esfuerzo de las mismas para poder lograr las metas.

2- Minutaje- 06:44 a 07:02

Tiana trabaja sin parar para poder pagar el restaurante de sus sueños y no se rinde, pues ese sueño le mantiene viva.

3- Minutaje- 09:39 a 09:59

Aquí se puede ver cómo los amigos de Tiana la invitan a salir, en cambio, ella sigue empeñada en seguir trabajando para luchar por su sueño sin importar lo que puedan pensar los demás.

4- Minutaje- 12:25 a 13:18 y 13:56 a 15:58

Con todos sus ahorros conseguidos con tantas horas de trabajo, Tiana consigue comprar un local en ruinas. A pesar de las adversidades, ella no se rinde pues su mentalidad positiva le permite seguir avanzando hacia su sueño.

5- Minutaje- 1:19:14 a 1:19:29

Es un claro ejemplo de que no importa lo que opinen los demás cuando lo que uno está haciendo satisface personalmente. Por tanto, juzgar por las apariencias no debe detener las metas deste fragmento es muy importante para enseñar el valor que tienen las plantas como factor fundamental para no destruir la Tierra. el restaurante que siempre había soñado.

Autores de referencia:

Robin Davey :
<http://robindavey.co.uk/>

Drew Leshko:
<http://www.drewleshko.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Grabaremos al alumnado mientras hace como que termina de realizar un dibujo que ya está terminado, seguidamente dejan los colores sobre la mesa y muestran a la cámara el resultado. El vídeo final se reproducirá con el modo de repetición, imitando un GIF y dándole movimiento continuado al esfuerzo.

Figura 47. Robin Davey.
(2015)
Obesity.

Actividad 2.

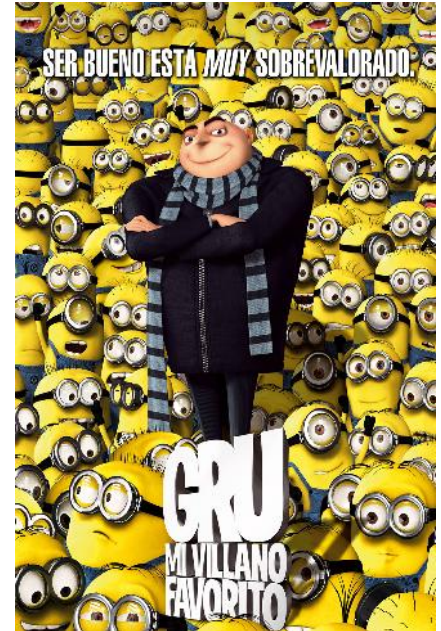
Drew Leshko lleva a cabo edificios en miniatura a partir de la observación y de la fotografía, es cierto que él trabaja para reconstruir su barrio pero en este caso usaremos su técnica observadora a través de la fotografía para reconstruir nuestro propio restaurante como el de Tiana (1:29:13). Pondremos nuestras ideas en la asamblea para elegir los materiales que vamos a utilizar.

Materiales propuestos: Caja de cartón, pintura de dedos, plastilina, tela, varas de madera, cartulina, pegamento, cinta adhesiva y guirnalda de luces.

Figura 48. Drew Leshko. (2015).
World Famous Set-It-Off-Go-Go
Bar.

GRU, MI VILLANO FAVORITO

Dirección: Pierre Coffin, Chris Renaud

Producción: Chris Meledandri, Janet Healy, John Cohen
(2010)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 12:04 a 12:46

Presentación de las niñas que no tienen familia y viven en un centro de acogida. La escena refleja la situación de tres hermanas que se sienten muy tristes por no tener una familia.

2- Minutaje- 27:43 a 28:00

Esta escena muestra la alegría y la emoción de estas niñas porque por fin van a tener una familia.

3- Minutaje- 28:25 a 28:50

A veces las cosas no son como las imaginamos y esto algo que forma parte del proceso de adopción. Aquí transcurre la presentación entre la familia y las niñas.

4- Minutaje- 40:05 a 40:47

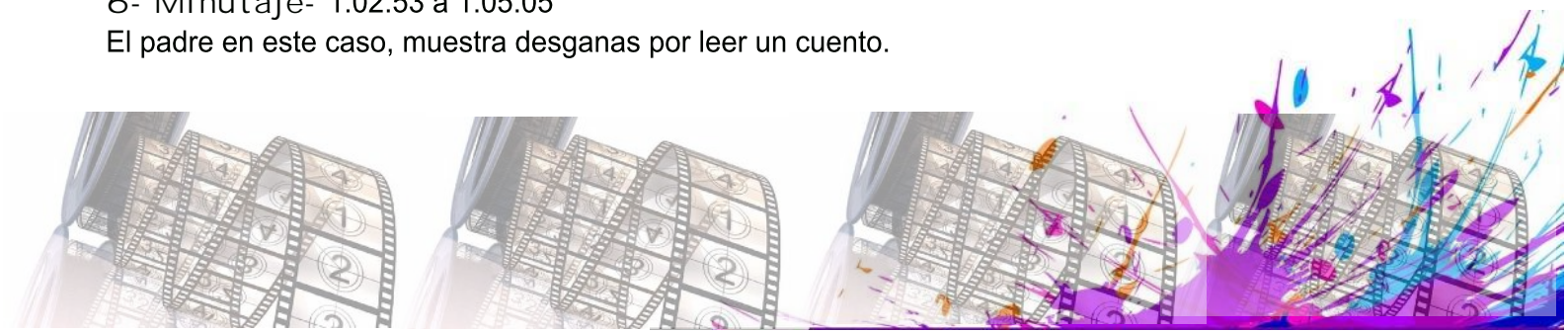
Primeras relaciones dentro del hogar. Los comienzos no son fáciles pues se deben conocer ambas partes.

5- Minutaje- 52:48 a 52:55

La relación comienza a fluir cuando comienza a conocer los gustos y las actitudes de los miembros de la familia. La narrativa audiovisual refleja a una familia divirtiéndose unida.

6- Minutaje- 1:02:53 a 1:05:05

El padre en este caso, muestra desganas por leer un cuento.

7- Minutaje- 1:23:25 a 1:24:45

Finalmente, Gru ya conoce a sus hijas y sabe que les encantan los cuentos así que decide inventarse un cuento para demostrarles que las quiere.

Autores de referencia:

Andy Warhol:

<http://www.warhol.org/collection/art/>

Raúl Cañestro:

<https://www.artmajeur.com/es/art-gallery/gallery/raul/1591717>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

A través del arte pop cada uno cogerá una lámina de cartón, la cubrirá con un pincel con puntos de cualquier color y por último, se recortarán las fotografías que hayan traído de su familia y la pegarán encima haciendo una bonita composición. Después, cada uno y cada una explicará qué es lo que ha hecho y presentará a su familia. Nos daremos cuenta de que hay diferentes tipos de familia, unas más numerosas, otras menos, otras incluyen a los abuelos y/o abuelas y otras tienen sólo un padre o una madre, etc.

Figura 49. Andy Warhol.
(1962)
Marilyn Diptych.

Actividad 2.

Tomamos la referencia artística de Raul cañestro para interpretar a la familia como una obra de arte, como belleza, sin importar la técnica que se use. De la mano de este artista, la actividad consistirá en usar el mismo tipo de lienzo de la actividad 1 para representar a nuestra familia de una manera más personal y propia, con los colores que queramos. Para ello, el maestro o la maestra pondrá al alcance de los niños y de las niñas una serie de técnicas como rotuladores, ceras, lápices, plastilina, pintura de dedos, trozos de papeles, cartones recortados...

Figura 50. Raúl Cañestro.
(2006)
La familia.

LAS AVENTURAS DE TADEO JONES

Dirección: Enrique Gato
Producción: Jordi Gasull, Nicolas Matji, Edmon Roch
(2012)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 01:09 a 01:56

El protagonista encuentra un anillo de oro mientras cava en el jardín de su casa. Juega a ser un arqueólogo.

2- Minutaje- 10:37 a 11:33

Cuando se convierte en adulto encuentra la mitad de una llave que debe abrir alguna puerta.

3- Minutaje- 42:41 a 42:53

La arqueología implica conocer lenguajes y símbolos que forman parte de la escritura antigua de culturas ya desaparecidas. Esta escena reproduce una parte de la labor de estos investigadores, descifrar.

4- Minutaje- 44:57 a 46:02

Otro de los hallazgos más comunes que conducen hasta los tesoros pueden ser los mapas. El visionado muestra el hallazgo del mapa de Paititi.

5- Minutaje- 57:41 a 58:18

Tadeo encuentra la ciudad perdida. Además, se puede comprobar cómo los arqueólogos o equipos de arqueólogos trabajan para encontrar antigüedades: utilización de maquinarias y tiendas de campaña, pues este trabajo no se hace en un día.

6- Minutaje- 1:04:53 a 1:05:36

Tadeo entra en uno de los edificios de la ciudad perdida.

7- Minutaje- 1:14:49- 1:15:27

Suele decirse que las ciudades ocultas y todos los tesoros que poseen están protegido por una magia. En esta escena se encuentra el tesoro, en cambio, al tocarse se despierta a un monstruo de piedra que lo protege.

8- Minutaje- 1:21:03 a 1:21:23

Finalmente, el tesoro de los incas es descubierto.

Autor/a de referencia:

Victor Ekpuk:

<http://www.victorekpuk.com/victorekpuk.com/gallery/gallery.html>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Victor Ekpuk utiliza la simbología africana para darle vida a sus obras cuyo origen reside en su propia cultura para mantenerla viva y usa el color como complemento cuando es necesario. Por tanto, el alumnado pintará con ceras de diferentes colores una cartulina para después cubrirlo con témpera de algún color. Una vez se haya secado la pintura, el alumnado podrá rayar con un palo, lápiz o con sus propias uñas la témpera y realizar todos los dibujos que deseen.

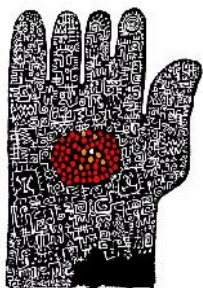

Figura 51. Victor Ekpuk. All Finger Are Not Equal.

Actividad 2.

El alumnado realizará algunos de los personajes de la película con plastilina. Después, con pintura de dedos las plasmarán sobre un mural, recreando algunas de sus escenas favoritas visualizadas previamente.

Figura 52. Victor Ekpuk. Lagos Blues.

LOS CROODS

Dirección: Chris Sanders, Kirk DeMico

Producción: Kristine Belson,
Jane Hartwell
(2013)

Una historia muy simpática que nos traslada a la Prehistoria y permite reconocer las características principales de los humanos de aquella época así como su naturaleza.

Visionados de la película:

1- Minutaje- 04:27 a 07:32

Esta familia prehistórica muestra a través de sus acciones las técnicas que se solían emplear para conseguir el alimento. La caza era el elemento principal de supervivencia así como la socialización. También se podrá observar a un Mamut para saber como eran y para poder comparar su tamaño con el de un ser humano.

2- Minutaje- 01:06 a 01:24

En esta segunda escena nos centraremos en sus vestimentas hechas con pieles, su característica frente ancha y la caverna, lugar donde vivían los cavernícolas de la época.

3- Minutaje- 29:38 a 30:40

Los animales han evolucionado con el paso del tiempo y en esta película curiosamente se reflejan dos de ellos, el león y la ballena.

4- Minutaje- 43:58 a 44:35 y 45:47 a 45:53

Observaremos cómo comen en esta escena. Y en el segundo fragmento cómo se desplazan y mueven.

5- Minutaje- 1:04:53 a 1:05:01

Con este fragmento podemos hacernos a la idea de que en la Edad de Piedra no existían todavía elementos como los que utilizamos hoy cotidianamente.

6- Minutaje- 1:20:11 a 1:21:20

Se observará cómo era el arte rupestre y qué sentido tenía.

7- Minutaje- 1:25:27 a 1:25:35

La forma de comunicarse entre ellos era diferente. Y ello se podrá descubrir a través de este visionado.

8- Minutaje- 1:28:57 a 1:29:33

Conoceremos el elemento principal que utilizaban los cavernícolas para cazar.

Autores de referencia:

Regina José Galindo:

<http://www.prometeogallery.com/it/artista/regina-jos-galindo>

Kseniya Smonova:

<http://simonova.tv/en/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Mediante la creación en el aula de una cueva con papel marrón, daremos al aula una sensación de vivir en la Prehistoria. La intención de esto es poder ir ambientándonos en aquella época y tomar trozos de tela para asemejarnos en la manera en la que vestían. Para ello dejaremos a su disposición telas de diferentes colores y les pediremos que recuerden cómo caminaban. Mientras ellos y ellas se divierten en un juego de rol creado a partir de materiales tan simples, la maestra o el maestro dará la cámara a un niño o una niña para que la coloque en el lugar que quiera pero que se vea a la mayoría de ellos. Así se dejará la cámara que grabe dicha situación espontánea para reflejar la vida y la evolución del ser humano de la mano de Regina José Galindo, quién afirma usar el propio cuerpo para plasmar el de otros. Una vez hayan experimentando su propio cuerpo de otra forma podremos ver el vídeo y hacer nuestra propia interpretación de los sentimientos de los caníbales.

Figura 54. Kseniya Simonova.
(2009).
His night.

Actividad 2.

Es Kseniya Smonova la mujer que utiliza sus manos y el movimiento para crear figuras y paisajes en un arte que es efímero. En cambio, este arte se adaptará a la cultura de la Prehistoria y de las pinturas rupestres, el movimiento de las manos era diferente así que trataremos de pintar a nuestra propia familia mediante pintura de dedos roja simulando el color cobrizo de la película dentro de las paredes de la cueva.

Figura 53. Regina José Galindo.
(2000).
No Perdemos nada con nacer.

FROZEN: EL REINO DEL HIELO

Dirección: Chris Buck,
Jennifer Lee
Producción: Peter Del Vecho,
John Lasseter
(2013)

La película muestra un escenario característico de la época de invierno, cuyo elemento principal es la nieve. Por tanto, podrá servirnos para conocer en profundidad la belleza de la nieve, cómo se produce, qué cosas se pueden hacer con ella y hasta crear nuestras propias hipótesis sobre lo que pasa cuando la nieve se derrite.

Visionados de la película:

1- Minutaje- 01:40 a 02:44

En este visionado se podrá ver cómo en los países más fríos se solía trabajar con el hielo para las conservas o para la época de verano. Estos profesionales se denominaban cortadores de hielo y han sido sustituidos por máquinas. Los elementos que utilizaban para cortarlo se visualizan con claridad así como el lugar de donde lo extraían, lagos congelados.

2- Minutaje- 04:40 a 04:53 y 04:58 a 05:03

Se verán las actividades que se pueden hacer con la nieve desde un muñeco de nieve hasta el lanzamiento de bolas.

3- Minutaje- 44:26 a 46:32

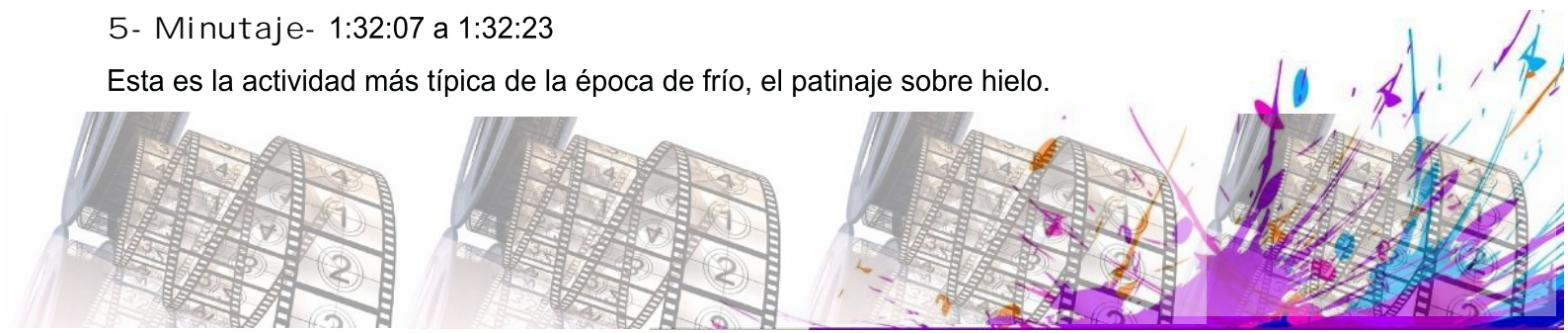
Se muestra en esta escena el paisaje típico ocasionado por la nieve así como las ramas de los árboles con gotas de agua congeladas por el frío.

4- Minutaje- 1:26:14 a 1:26:19

En esta escena se observa cómo la nieve se transforma en agua.

5- Minutaje- 1:32:07 a 1:32:23

Esta es la actividad más típica de la época de frío, el patinaje sobre hielo.

Autores de referencia:

Simon Beck:
<http://snowart.gallery/>

Naoko Ito:
<http://naokoito.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

En primer lugar, se hablará de las simetrías y pondremos de ejemplo un copo de nieve como los que aparecen en la película. Después se comentarán los colores más destacados del invierno para elegir aquellos colores con los que trabajar. Entre todos sobre el suelo de la clase construiremos una alfombra redonda y con aquellos colores más destacados del invierno como pueden ser el blanco, el azul y el gris. La alfombra se hará con trozos de papeles de esos colores. Finalmente, el nombre que le darán a la alfombra tendrá que estar relacionado con la nieve. La idea de los mandalas y trabajar con papeles simulando la nieve procede de Simon Beck quién sí hace obras de arte sobre la nieve de verdad.

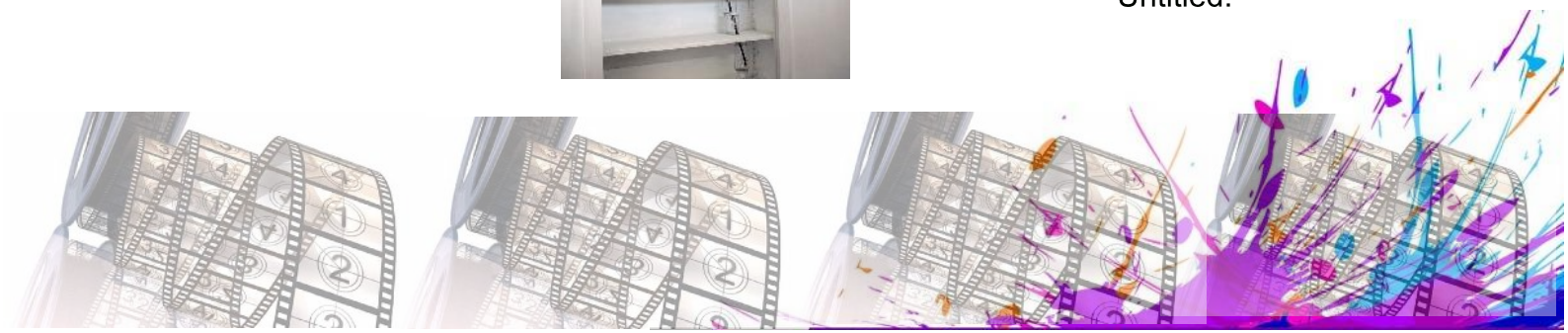
Figura 55. Simon Beck. Snow Art.

Actividad 2.

Como la nieve, las instalaciones acompañan al movimiento de las personas por todo el espacio para observar con claridad lo que nos rodea. La actividad consiste en coger los hilos y hacerles pequeños agujeros a chapas de botellas que previamente se habrán coleccionado para engancharlas a los hilos. Un hilo para cada chapa. Posteriormente, se hará una bola de plastilina que se colocará al otro extremo del hilo. Finalmente, se pegarán en un lugar concreto de la clase acordado con anterioridad. La experiencia resultará la activación del sentido de la vista por la diversidad de color, y el sentido del oído porque si se mueven los hilos, las chapas chocan entre sí produciendo sonidos. Esta idea surge del artista Naoko Ito, cuyas obras trabajan con árboles y elementos sonoros como el cristal. Como cualquier instalación pretende amoldarse al entorno para el que ha sido creada al mismo tiempo que favorece experiencias de tipo sensorial y visual.

Figura 56. Naoko Ito.
(2012)
Untitled.

LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN

Esta filmografía es muy interesante para aprender historia. Por ello, y para centrarnos específicamente en la temática de arte, se tomarán aquellas escenas relacionadas con la historia de arte a través de dos de las figuras artísticas más importantes del mundo, Vicent Van Gogh y Leonardo Da Vinci.

Dirección: Chris Buck,
Jennifer Lee
Producción: Peter Del Vecho,
John Lasseter
(2013)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 19:30 a 19:39

El personaje de Vicent Van Gogh nos muestra una de sus obras más famosas titulada La noche estrellada.

2- Minutaje- 42:17 a 44:46

El cuadro de Monalisa realizado por Da Vinci es uno de los cuadros más famosos. La forma anecdótica de esta escena hará que el alumnado aprenda a la vez que se divierte.

Autores de referencia:

Vicent Van Gogh:
<http://www.vangoghgallery.com/es/>

Leonardo Da Vinci:
<http://www.leonardoda-vinci.org/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Cada alumno y alumna de la clase tomará un objeto de referencia e imitará a Leonardo Da Vinci, imitando con total exactitud la posición y los gestos de dicho objeto. Sabemos que los niños y las niñas no crearán un cuadro completamente asemejado con la realidad, sin embargo basta con plasmar con sus propias habilidades aquello que están viendo, a su propio modo de representar la realidad. El objeto será colocado en la posición que ellos y ellas deseen y al alcance de su vista para pintarlo sobre papel de caballo o cartulina y, después pintar con un pincel, eligiendo aquellos colores que corresponden con el objeto. Para ello, será la maestra o el maestro la que o el que guíe y prepare dichos materiales y haga que se sientan verdaderos artistas y verdaderas artistas.

Figura 57. Leonardo Da Vinci Galindo.
(1503-1505)
Mona Lisa (La Gioconda).

Actividad 2.

Por otro lado, el arte contemporáneo toma una nueva perspectiva que permite al receptor interpretar lo que está viendo de un modo diferente. Clifford Geertz (1983: 118) en Arriaga (2010) explica que el arte siempre está en constante interpretación por parte del ser humano. Esta es una de las razones por las que tomaremos ese cuadro de Vincent van Gogh titulado “La noche estrellada” para proyectarla en la pantalla digital y abrir la mente del alumnado hacia una nueva perspectiva del arte de una manera interactiva que hace surgir preguntas como: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿dónde estaría en ese momento?, etc. El fin último es conocer el título real de la obra pues reduciría nuestro pensamiento y nuestras ganas de descubrir el mundo a través de las suposiciones.

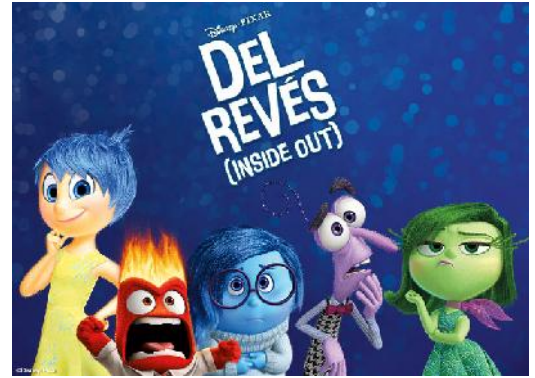

Figura 58. Vincent Van Gogh.
(1889)
La noche estrellada.

DEL REVÉS

Esta filmografía identifica cada emoción en un personaje diferente, con un color y una actitud distinta. La utilización de esta película es para reconocer principalmente las emociones y para que los sujetos desde edades tempranas sepan distinguir lo que están sintiendo en cada momento de sus vidas. Las emociones son a veces conceptos tan abstractos que cuesta explicarlos, por ello esta película es perfecta para trabajarlas.

Dirección: Pete Docter, Ronnie del Carmen
Producción: Jonas Rivera
(2015)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 02:26 a 04:06

Se desarrolla la presentación de los personajes, alegría, tristeza, miedo, furia y asco.

2- Minutaje- 22:31 a 24:13

La vida de Riley está cambiando y tiene que aprender a controlar sus emociones. Es su primer día en un colegio nuevo así que procede a presentarse ante los nuevos compañeros y compañeras cuando se echa a llorar, al mismo tiempo que está avergonzada de ello.

3- Minutaje- 27:03 a 27:13

Este pequeño fragmento ayuda de una manera divertida a entender que con ese tipo de actitudes no se puede conseguir estar alegres.

4- Minutaje- 32:56 a 33:18

En esta escena se compara la alegría con la tristeza (positividad y negatividad).

5- Minutaje- 1:15:39 a 1:15:47

Se puede comprender con sencillez la comparación entre la tristeza con una nube lluviosa.

6- Minutaje- 1:18:08 a 1:18:49

Qué es la furia y cuándo se produce.

Autores de referencia:

Oswaldo Guayasamín:

<http://www.guayasamin.org/>

<http://www.wikiart.org/en/oswaldo-guayasamin/>

Dominic Wilcox:

<http://dominicwilcox.com/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Ensayaremos las emociones mediante gestos exagerados y divertidos que, una vez practicados, serán capturados por la fotografía. Con cada emoción la mirada cambia, la boca, las arrugas hechas en la piel... Ahora, se imprimirán las fotos en papel y ellos y ellas las recortarán por la mitad, unas veces en vertical y otras en horizontal. Después buscaremos a otros compañeros y a otras compañeras para crear una nueva imagen, una nueva emoción. El resultado será aquel que más les haya gustado a ellos y a ellas y se colgarán en el corcho de la clase con las nuevas composiciones. Oswaldo Guayasamín utiliza las emociones para llevar a cabo nuevas composiciones expresivas.

Figura 59. Oswaldo Guayasamín.
(1987)
Dos cabezas.

Actividad 2.

¿Cuál es el sentimiento que más te llama la atención? O mejor dicho, ¿Cuál es el que más te gusta? Una vez se hayan puesto de acuerdo y elijan uno de los sentimientos, será la maestra o el maestro quien represente dicha expresión con la cara. Después, explicará que con papel alval pueden moldear más fácilmente y crear una verdadera escultura. Un ejemplo se podrá realizar utilizando la mano de uno de los alumnos o una de las alumnas y, con cuidado, vamos presionando para dar forma al papel alval. Seguidamente, la maestra o el maestro volverá a poner la cara reflejando el sentimiento acordado y, será el alumnado quien talle su expresión sobre dicho material en grupos de tres o cuatro alumnos y alumnas bajo la supervisión de otro maestro u otra maestra. La maestra o el maestro se tendrá que sentar, apoyar la cabeza sobre la pared y con cinta adhesiva pegar el material a la pared para que no se mueva. El resultado representará la fragilidad de los sentimientos que con un solo segundo pueden cambiar completamente. Dominic Wilcox trabaja con este material para comprobar la fragilidad y la fugacidad del tiempo.

Figura 60. Dominic Wilcox.
(2010).
Foil Bust in Speed Creating.

ATRAPA LA BANDERA

Esta familia cuyas generaciones han seguido la tradición de ser astronautas trae consigo el mundo espacial, el universo y los satélites como la Luna. Toda una historia cargada de imágenes gráficas que reflejan a la perfección la profesión de astronauta, sus ventajas e inconvenientes. En definitiva, es una profesión muy atrayente para los espectadores más jóvenes y cuyos elementos que la componen produce un aprendizaje lúdico y ameno.

Dirección: Enrique Gato
Producción: Ignacio Fernández-Veiga Feijóo, Jordi Gasull, Nicolás Matji, Edmon Roch
(2015)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 33:58 a 35:09

Para viajar al espacio los astronautas pasan por un entrenamiento, algunas de sus actividades son mostradas en esta escena.

2- Minutaje- 43:31 a 49:22

Visualización de los trajes de astronauta, cómo se realiza el despegue de una nave y cómo se mantiene el contacto con la misma desde la Tierra.

3- Minutaje- 50:07 a 50:43

El concepto de gravedad es más fácilmente adquirido si se visualiza como en esta escena. También se observará cómo se ve la Tierra desde el espacio exterior.

4- Minutaje- 53:02 a 55:48

Seguiremos trabajando con la gravedad al mismo tiempo que recorreremos el interior de una nave espacial.

5- Minutaje- 59:42 a 1:01:39

Se produce un error en la nave que obliga a descender a la Luna. Esto simula una actuación real en caso de emergencia.

6- Minutaje- 1:02:05 a 1:02:44

La nave por fin llega a su destino, la Luna.

7- Minutaje- 1:03:05 a 1:04:30

Pisando suelo lunar.

8- Minutaje- 1:24:17 a 1:25:28

Esta escena se relaciona con la primera vez que el ser humano pisó la Luna. Se representa colocando la bandera y con las pisadas del ser humano.

Autores de referencia:

Michael Najjar:

<http://www.michaelnajjar.com/>

Kader Attia:

<http://kaderattia.de/>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Michael Najjar es el artista ideal porque trabaja con el universo. Con esta obra suya que tomamos de referencia, se puede llevar a cabo una actividad similar con sal gruesa y cartulina negra. La actividad permite experimentar con las formas y con la acumulación o expansión de los granos de sal que pueden dar lugar a un universo muy particular. Todas las composiciones que se formen se juntarán, creando nuestro propio universo. Al resultado final se le podrá poner un nombre entre todos y todas.

Figura 61. Michael Najjar.
(2011).Outer space.

Actividad 2.

Con papel alvar podemos hacer una nave, la Tierra, o cualquier otro elemento que más les haya gustado más de los visionados, ¡hasta un astronauta!, realizaremos unas vitrinas con cartón y expondremos todas nuestras obras como si fuésemos artistas de verdad.

Figura 62 y 63. Kader Attia.
(2007)
Ghost.

EL VIAJE DE ARLO

El viaje de Arlo es una aventura hacia la superación de los propios miedos. Por tanto, parece relevante tratar este tema pues la historia que se presenta en esta película y todo lo que sucede ayudará a que el alumnado aprenda a enfrentarse a sus miedos. Todos los fragmentos presentados a continuación relatan cómo poco a poco Arlo va superándose a sí mismo, sin dejarse vencer por el miedo.

Dirección: Peter Sohn
Producción: Denise Ream, John Lasseter, Lee Unkrich, Andrew Stanton
(2015)

Visionados de la película:

1- Minutaje- 05:31 a 06:01

2- Minutaje- 06:56 a 8:12

3- Minutaje- 12:30 a 13:41

4- Minutaje- 33:29 a 34:38

5- Minutaje- 59:14 a 59:49

6- Minutaje- 1:02:21 a 1:03:46

Este fragmento es muy significativo. Para ello, el profesorado se encargará de explicar bien las palabras del Tyrannosaurus rex, quién cuenta cómo el miedo nos mantiene vivos pero somos nosotros los que tenemos que aprender a enfrentarlos y para eso es necesario descubrirse a sí mismo.

7- Minutaje- 1:14:12 a 1:16:46

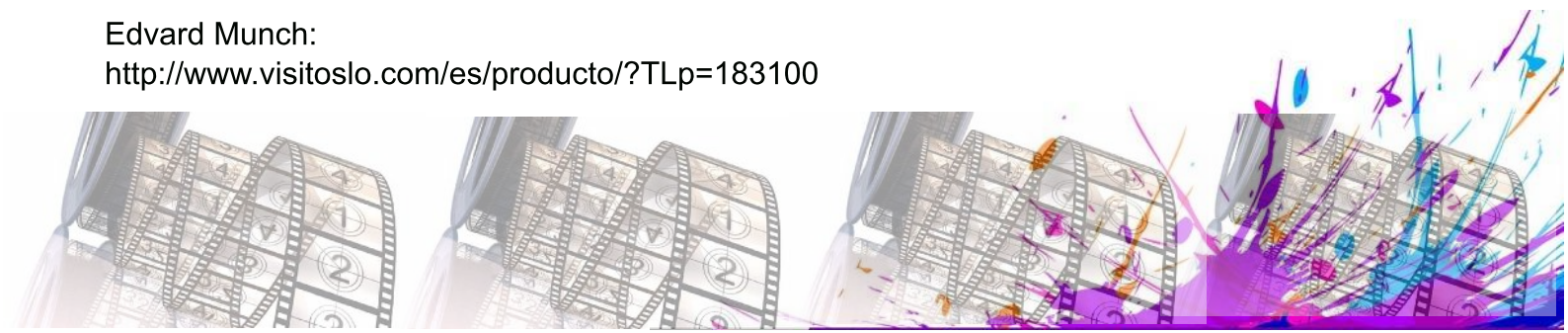
Autores de referencia:

Vicent Van Gogh:

<http://www.vangoghgallery.com/es/>

Edvard Munch:

<http://www.visitoslo.com/es/producto/?TLp=183100>

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

De nuevo tomamos como referencia la noche estrellada (1889) de Vicent Van Gogh, esta vez para trabajar la oscuridad mediante el descubrimiento de las cosas bonitas que trae consigo, por ejemplo las estrellas. La maestra o el maestro proporcionará a su alumnado una de las paredes de la clase y estrellas adhesivas que brillan en la oscuridad, y en grupo irán pegándolas por todo el espacio disponible. Una vez hayan terminado de pegarlas todas, apagaremos las luces y nos sentaremos o nos tumbaremos enfrente de la pared para observar cómo han quedado las estrellas. Podrán hablar sobre lo que les parece, si les gusta o no le gusta, por qué, etc. Y así empezar a comprender la oscuridad como la única forma de ver otras luces diferentes.

Figura 64. Vicent Van Gogh.
(1889)

La noche estrellada.

Actividad 2.

A partir de esta pintura se trabajará la noche, la cual se refleja en el cielo azul oscuro y la luz brillantes que proceden de las ventanas de los edificios. Después, miraremos a los personajes que aparecen en la obra e intentaremos adivinar lo que están pensando o sintiendo. Finalmente, el alumnado hará un dibujo relacionado con sus miedos y se expondrán y se explicarán en el aula. Edvard Munch es el artista que intenta reflejar el miedo y lo que está por venir de una sociedad angustiada expresando así sus temores como nosotros haremos con nuestros propios dibujos.

Figura 65. Edvard Munch.
(1892)

Atardecer en el paseo Karl Johann

the 1990s, the number of people aged 65 and over in the UK has increased from 10.5 million to 14.5 million, and is projected to reach 18.5 million by 2020 (Office for National Statistics 2000). The number of people aged 75 and over has increased from 3.5 million in 1990 to 5.5 million in 2000, and is projected to reach 7.5 million by 2020 (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the health care needs of the elderly population. The Department of Health (2000) has set out a strategy for the care of the elderly, which includes a focus on preventing and reducing the need for hospital care. The strategy also emphasizes the importance of providing a range of services to meet the needs of the elderly population, including residential care, day care, and home care.

Home care is a key component of the strategy for the care of the elderly. It allows people to live in their own homes for as long as possible, which is generally preferred by the elderly population. Home care services can include a range of activities, such as personal care, domestic help, and medication management. Home care can also provide a link to other services, such as day care and residential care.

There are a number of challenges associated with home care. One of the main challenges is the shortage of staff. The number of home care workers has increased in recent years, but it is still not enough to meet the demand. Another challenge is the cost of home care. Home care is generally more expensive than residential care, which can make it difficult for people to afford. There are also a number of other challenges, such as the need for training and support for home care workers.

Despite these challenges, home care remains an important part of the care of the elderly population. It allows people to live in their own homes for as long as possible, which is generally preferred by the elderly population. Home care services can also provide a link to other services, such as day care and residential care. It is important to continue to address the challenges associated with home care, so that it can continue to provide a high quality of care for the elderly population.

The Department of Health (2000) has set out a strategy for the care of the elderly, which includes a focus on preventing and reducing the need for hospital care. The strategy also emphasizes the importance of providing a range of services to meet the needs of the elderly population, including residential care, day care, and home care. Home care is a key component of the strategy, and it is important to continue to address the challenges associated with home care.

There are a number of challenges associated with home care. One of the main challenges is the shortage of staff. The number of home care workers has increased in recent years, but it is still not enough to meet the demand. Another challenge is the cost of home care. Home care is generally more expensive than residential care, which can make it difficult for people to afford. There are also a number of other challenges, such as the need for training and support for home care workers.

Despite these challenges, home care remains an important part of the care of the elderly population. It allows people to live in their own homes for as long as possible, which is generally preferred by the elderly population. Home care services can also provide a link to other services, such as day care and residential care. It is important to continue to address the challenges associated with home care, so that it can continue to provide a high quality of care for the elderly population.

The Department of Health (2000) has set out a strategy for the care of the elderly, which includes a focus on preventing and reducing the need for hospital care. The strategy also emphasizes the importance of providing a range of services to meet the needs of the elderly population, including residential care, day care, and home care. Home care is a key component of the strategy, and it is important to continue to address the challenges associated with home care.