

TEMA 1

EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Este concepto abarca la historia del arte y la educación plástica.

La historia del arte estudia las obras de arte en un discurso espacio-temporal, y de la creatividad artística infantil.

La noción de obra de arte es muy variable, en un determinado momento se valoran más unas obras que otras; por ejemplo en el s.XIX acudimos a los manuales escolares y Murillo y Velázquez están siempre presentes, sin embargo Goya o El Greco se introducen más tarde, porque el pasado se revaloriza en función del presente; por ejemplo cuando surge el expresionismo se valora enormemente la obra de El Greco.

La noción de obra de arte en el momento presente se ensancha, en cualquier manual antiguo no encontramos el video-arte como algo digno de estudiar, sin embargo ahora sí.

Las imágenes (performance) y los nuevos recursos didácticos (multimedia) se ponen al servicio de los nuevos movimientos artísticos; Ej. Eulalia Valldosera, en la última Bienal de Venecia, en Arco y en la Documenta de Kassel aparecen obras suyas; es un arte basado en la tecnología artística arte de los medios de masas, que son fundamentalmente: La fotografía (muy utilizada desde hace mucho tiempo), el cartel (1876), el cómic y el cine (finales del s. XIX) y del siglo XX video-arte y net-art.

La tecnología se nos presenta como un nuevo recurso didáctico, ahora cualquier artista que hace algo se puede grabar en video artista performer.

Incorporación de nuevos temas se puede hacer con la pintura...

La llamada cuestión de género aparece en casi todas las exposiciones y se refiere a las obras de arte relacionadas con el mundo de la mujer y generalmente realizadas por mujeres; Frida Kahlo (casada con Diego Rivera, uno de los muralistas más importantes de México).

Con motivo de la exposición titulada Eulalia Valldosera. Obras 1990-2000 en la Fundación Tapies de Barcelona desde Enero hasta Marzo de 2001, se graba un video del mismo título editado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (2001). Donde se cuenta que el artista nace en 1963, tiene un gran interés por los materiales pobres, las cosas cotidianas, por la performance y sobre todo tiene interés en reflexionar sobre la identidad de la mujer sexual identidad de la mujer sexual, amorosa, como madre y también le interesa reflexionar sobre los arquetipos femeninos. Trabaja con fotos, videos, esculturas y proyecciones, mostrando aspectos de la memoria y del subconsciente.

VIDEO: Representa el mundo de la limpieza como algo relacionado con el mundo de la mujer y utiliza proyectores para ver las siluetas de algunos productos de limpieza empleados en la exposición. Temas relacionados con la prehistoria. Instalación vs. Cuadro Instalación: te puedes meter dentro pero no deja de ser un espacio de creación (como el lienzo para los cuadros)

Performance Es cuando el artista se presenta como obra artística.

Criterio de calidad, en relación con la noción de obra de arte.

¿Porqué una obra se considera obra de arte? Obra de arte es lo que consagra nuestra tradición cultural, cuando

nos referimos al momento actual, tendremos que añadir frente al criterio de calidad, el término kitsch, básicamente diremos que el artista o emisor la obra y el lenguaje se pueden relacionar con lo kitsch; el artista kitsch tiene como básico objetivo gustar, vender; el artista de calidad tiene como objetivo investigar, crear; como consecuencia una obra que lo que intenta es vender se aprovecha de lo que ya se sabe que gusta a un público también kitsch.

Nosotros tenemos que asumir el reto de formar a nuestros alumnos para que sean capaces de reconocer los códigos que permiten que una obra sea entendida y que por lo tanto se establezcan relaciones de comunicación entre el emisor o artista y el receptor o público.

Emisor Mensaje Receptor

Artista Obra Público

¿Cómo se construye el modo de trabajo para esta disciplina (hª del arte)?

La construcción es a base de metodologías, hay distintas corrientes metodológicas:

1ª Corriente del formalismo atribucionista: El énfasis de esta corriente se pone en la clasificación de las obras artísticas y el examen formal de las obras. Podríamos decir que toda obra de arte debe responder a las siguientes preguntas:

–Nominación: (El Guernica)

–Datación: (1937)

–Atribución: (Pablo Picasso)

–Ubicación: (Para el pabellón de la República, (Para donde se hizo, en que museo está...))

–Clasificación: (Desde el punto de vista artístico: Expresionismo, cubismo y surrealismo)

2ª Corrientes sociologistas: Los estudiosos de estas tendencias consideran a la obra de arte como un producto social y relacionan la obra de arte con el marco social, económico y político del momento. (La Guerra Civil)

3ª Corriente de la historia del arte como historia de la cultura y la importancia de la iconografía y la iconología. x Ej. En las lanzas vemos una serie de imágenes del vocabulario icónico. Iconología No se puede estudiar como parte de un conjunto de cuadros de batallas que se ubicaron en el llamado salón de reinos del Palacio del Buen Retiro, este cuadro significaba lo mismo que el resto La monarquía española era victoriosa y que la monarquía española tenía una legalidad histórica clara, porque en el mismo salón de Reinos, Velázquez presentaba los cuadros dedicados a Felipe III y su esposa, al monarca regente, Felipe IV, y su esposa y al príncipe Baltasar Carlos futuro heredero de la corona.

Estas tres corrientes son muy complejas, no se dan en estado puro, y su consideración está relacionada con los temas de estudio seleccionados; x Ej. Estudiar con el método iconológico La Primavera de Botticelli se ha revelado muy rentable, sin embargo este método no sería adecuado para estudiar la obra de un pintor abstracto.

VIDEO: Museo Reina Sofía

(Nos interesa la observación directa de las obras y capacitarnos para llevar a los niños al museo y trabajar con ellos las obras)

Usamos los textos de catálogos, los llevamos y delante de la obra leemos, miramos, reflexionamos y anotamos.

Ej. Leemos el texto del cuadro de El Guernica (delante de la obra) y la miramos. En el texto no viene que la cabeza del caballo tiene forma de calavera pero nosotros la hemos trabajado en clase, entonces anotamos: Dirigir la mirada a la cabeza del caballo hasta que los niños consigan ver la calavera.

(Propuesta: ¿Qué otras imágenes descubren los niños? Los niños descubren una flor que los adultos casi nunca ven, los pequeños suelen mirar más allá que los adultos.)

Hay que señalar que se puede trabajar en el exterior del museo con la noción de pared y cornisa (construir con cartón una pared y después se pega algo para que entiendan la noción de cornisa)

Esculturas móviles (en los jardines) por el viento; CALDER: Autor del juguete artístico más importante, el circo.

El edificio del museo ha sufrido cambios: Antes era un hospital (hospital provincial s.XVIII creado por Sabatini. Hoy en día es el segundo museo nacional.

Museo Nacional implica noción de privilegio. Las obras más interesantes están en este museo.

Las torres de cristal (ascensores) son de Rafael Moneo y son un añadido al edificio.

Nos interesa también destacar que alberga la colección permanente de artistas españoles que son internacionales: Picasso, Miró o Dalí, con obras maestras de los tres, también junto a la colección permanente se ofertan exposiciones que permiten contemplar a veces las obras de artistas vivos. El Museo Reina Sofía ofrece además un espacio de lo más último, apuesta por los nuevos artistas y por último contempla la aportación de enseñar arte a los niños de 3-6 años mediante su gabinete pedagógico y las publicaciones didácticas relacionadas con los talleres. Enseñar a mirar las obras de arte se completa con la creación de talleres para estimular la creatividad de los niños.

Ej. Los pájaros: estos son el argumento de una visita , descubriendo cuadros de pájaros a través de las alas dirigiendo a los niños para la comprensión de las obras y posteriormente creando un taller para que dibujen o construyan pájaros con la ayuda de un orientador.

Arquitectura, pintura y escultura la vemos a nuestro alrededor. Vamos a estudiar y trabajar el Reina Sofía para trabajar con niños de 3 a 6 años.

TEMA 2

LA ESCULTURA

(Pág. 69/70...)

El lenguaje de la escultura va a tener como complemento la observación directa y reflexión sobre la obra de Julio González (vídeo) y visita a la sala paralela al Guernica de Picasso, también vamos a reflexionar sobre la obra de Alberto y Angel Ferrant y en la obra escultórica de Picasso.

El sentido más relacionado con la escultura es el tacto.

Frontón: espacio triangular que está generado por un tejado de dos aguas.

El mejor ejemplo de una escultura móvil, es el móvil de Calder en el patio del Reina Sofía y en aposición el pájaro de Miró.

VIDEO: JULIO GONZÁLEZ

Los tres grandes escultores del s. XX son Picasso, Brancusi [El beso] y Julio González; y del s. XIX Gaudí y Rodín.

Nos muestra la escultura de Pablo Picasso. Elabora una escultura forjada y soldada. En escultura el barro nos impulsa a modelar, es un material blando, se trabaja añadiendo (la piedra es un material duro y se sustrae). El hierro se relaciona con la idea de progreso; el hierro y el cristal revolucionan el lenguaje tradicional de la escultura.

Dibujo en el aire: Esculturas de hierro [González y Picasso].

Julio González Soldadura (debido al potencial de construcción de coches) se proyecta en la creación de artistas con creaciones futuristas. (Pág. 79 del libro) Consideran que el dinamismo confiere valor a la época, como también las dos guerras mundiales.

Obras de Julio González (Reina Sofía):

- Mujer en el jardín
- Dafne
- Mujer sentada

Nace el concepto de soldadura antígena, deja ver las cicatrices.

El hierro proporciona una explosividad que no tiene ni el barro, ni la madera.

Julio González tiene una dependencia de Picasso:

Picasso visita a Julio para aprender su técnica y a la vez Picasso revoluciona el concepto de escultura de Julio.

Años 30' Años del surrealismo. 1924 Bretón promulga un manifiesto del surrealismo que une a artistas y a escultores.

Picasso en 1930 tiene dos obras surrealistas y se relaciona con el concepto de escultura en el aire o dibujo en el aire; placas recortadas que ofrecen diferentes puntos de vista, esculturas pleiniformes caracterizan algunas de las obras de ambos artistas. El ejemplo de la celebración se muestra en La mujer en el jardín.

En 1937 se celebra en París la exposición universal y para ésta el gobierno legal de la República dispone de un pabellón donde se aglutina la obra de los artistas más importantes que al mismo tiempo profesan una ideología afín.

Julio González participa con su Montserrat, una escultura femenina en hierro que tiene entre sus brazos un niño a modo de escudo. Una imagen de una campesina con un pañuelo que la cubre; y en paralelo tenemos el segador de Miró.

TEMA 3

EL LENGUAJE DE LA PINTURA

Así como a la escultura la relacionábamos con el tacto, la pintura se relaciona con la vista.

Vamos a considerar dos cosas:

– El dibujo Puede tener finalidad por sí mismo o servir como boceto para una pintura, un lienzo, etc.

- La pintura

En las aulas de infantil se habla genéricamente del dibujo infantil pero también hay color y representación de volumen.

El proceso de leer y escribir tiene mucha relación con la contemplación de obras de arte y el dibujo infantil.

El dibujo es una preparación de la mano para luego escribir, al dibujar una figura hace una comprensión de la misma.

Si el niño puede dibujar y pintar también puede deducir el origen de la pintura.

Con la pintura nos damos cuenta de que hay paralelismo entre lo que hacen los niños y los artistas de vanguardia, entre los que se destacan Miró, Picasso y Dalí en el Reina Sofía y en el Thyssen; en ambos museos se estudian también impresionistas, (retrato de un campesino de Cezanne), fauvistas, cubistas, expresionistas, abstractistas y surrealistas.

¿Dentro de la pintura podemos leer de izquierda a derecha y de arriba abajo como un cuento?

En la pintura la lectura es peculiar, puede tener estructura piramidal. Cada lectura implica una jerarquización diferente, una lectura peculiar.

Brassai: Artista rumano afincado en París, en su estudio guarda cosas delicadas, fotografías y obras.

OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA ESCULTURA DEL REINA SOFÍA

Objetivos:

- Perseguimos el objetivo de trabajar la casa de los artistas. (Reina Sofía)
- Implicar a los padres en el disfrute de las obras de arte.

Procedimiento:

- Charla con los padres (convocarlos con circulares), a través de la guía de textos del Reina Sofía.
- El título ¿El título de la obra responde a la obra?
- Sin ver la obra ¿cómo imaginan que es? (por el título)
- ¿Esta obra está aislada? ¿Forma parte de un conjunto? (Forma parte de un conjunto, una triada y una de ellas es El Guernica)
- Obra que interesa (el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella)
- Descripción: Situada a la entrada, obelisco, estriada y rayada, como un cactus de California.
- Pablo Neruda estudia la obra de Alberto Sánchez.
- A este escultor se le llamó el panadero puesto que amasaba (y de procedencia humilde, era panadero)
- Esta obra desapareció y se hizo una reproducción en cemento (coloreado)

Interesan 2 elementos: – Paloma (presente en El Guernica y – Estrella

- Alberto Sánchez forma parte de la escuela de Vallecas, junto con Benjamín Palencia (A. S. = escultor; B. P. = pintor) Están preocupados por el paisaje
- Hay simbolismos encabalgados (cactus) (mujer = serpiente nos remite a Eva, con un simbolismo primordial, la serpiente, es un animal que se arrastra y que tiene anillos generatrices, que se asocian con la continuación de vida, así como la mujer también al engendrar nuevo seres). La Virgen se representa con una serpiente a sus pies, como si estuviera pisando a lo maligno (serpiente = pecado) la serpiente se asocia con la S y la espiral.
- Es una obra surrealista (múltiple imagen = Es una cosa y a la vez obra) bastante abstracta. Soporte = Escayola.

*Posibles aplicaciones en Educación Infantil:

- ◆ Preguntar a los niños ¿Qué forma creéis que tiene la escultura? ¿Triángulo, círculo, etc.? De serpiente
- ◆ ¿Es grande mediana o pequeña?
- ◆ ¿Qué creéis que son esos puntitos?

Símbolos Formas geométricas de distintos colores.

En educación infantil se da mucha importancia a la Asamblea, opinión en público.

En el Reina Sofía vamos a ver obras de escultores y pintores y los artistas del S. XX producen manifiestos escritos o proclamas de su obra, o sobre arte.

Tenemos un manifiesto de pintores y escultores futuristas que hablan de su concepción artística, lo que mas interesa es el movimiento, Russolo inventa maquinas para hacer ruidos, esculturas sonoras. Él nos habla de que nuestra época se caracteriza por el ruido, también habla de la importancia de la onomatopeya en relación con la génesis del lenguaje. Escultura no solo para ver y tocar, también para escuchar.

Uno de los textos más conocidos de los artistas es el de Kandinsky Punto y línea sobre el plano; la pintura es un arte bidimensional; debemos diferenciar entre la idea y el diseño, por una parte y la ejecución por otra, en arquitectura y en música ambos extremos están disociados, por lo que un compositor puede no tener nada que ver con la orquesta que interpreta su composición.

En la pintura tradicional, el artista se encarga de realizar todo el proceso. En El Guernica podemos ver en el fondo de la sala la gran cantidad de bocetos, están las fases del proceso de realización de El Guernica según nos muestran las fotografías de Dora Mar, amante de Picasso, va fotografiando día a día la ejecución de la obra; interviene el azar y las investigaciones en el proceso final.

En el Reina Sofía la mayoría de las obras nos indican en el rótulo, óleo sobre lienzo y la medida en cm., al decir óleo... considera la técnica y los materiales o soportes , no nos indican los útiles (pincel) ni el formato. La mayor parte de los cuadros son de formato cuadrado pero también hay cuadros rectangulares, ovalados, etc.

El formato oval aparece mucho en el cubismo y parece ser que la influencia puede venir de los espejos ovales de los cafés.

Observación directa de las obras en el Reina Sofía teniendo en cuenta la pasta de color más o menos grueso, la forma de la pincelada (larga o corta) y su direccionalidad (importancia de la pincelada constructiva) Ej. Nariz = pincelada vertical; boca = pincelada horizontal. Relación del color natural y el pictórico que en las vanguardias no tiene adecuación (Matisse) Retrato con franja verde (retrato de su mujer); cuando habla del toque, el pintor Saura, habla de la mano de Velázquez que se confunde

con el pincel y la mano (Meninas)

Habla de la línea y el color. La línea nos interesa relacionarla con el pintor Ingres en oposición al colorido de Delacroix. A nosotros también nos interesa relacionar el color y el dibujo y el color; los niños lo relacionan con el volumen, por lo que tendríamos un elemento procesual.

VIDEO: MIRÓ

Obra de Miró cuando tenía 8 años: se manifiesta una constante de interés el pintor le da muchísima importancia a los pies, porque se fijan en la tierra. Importante también para él el tema de los campesinos. Miró habla de un pueblecito de Tarragona (Monroig)

La sombra del paisaje ha cautivado a Miró como muestra en Perro mirando a la luna (aparecen los pies).

Gran colorido y vivacidad. El pueblo de Tarragona es decisivo en sus momentos difíciles de su trayectoria artística.

Imágenes pobladas de ojos, los árboles nos miran y nos escuchan. Representante muy importante del surrealismo mágico–abstracto. Se produce una evolución de una figuración a pintor de una forma más infantil. El autorretrato del entorno visual. Miró está muy en contacto con un arte muy conceptual (la Pintura Románica) le interesan mucho las representaciones humanas con alas (ángeles), y de toda la tipología de ángeles los que mas aparecen son los que poseen ojos en las alas.

Hacia los años 20 hace un tipo de árboles que parecen tener ojos y en otras ocasiones las ramas sugieren pájaros en vuelo. Muy importante para su vida y obra su viaje a París.

Obra con el puño en alto sello.

El arte no solo sirve para gustar sino para cambiar el mundo Vanguardia.

Bodegón con el zapato viejo = (películas de Chaplin). El segador

Luis Lacasa / Jose Luis Ser Arquitectos que construyen el Pabellón de la República en la Exposición Universal de París; geométrico y muy luminoso. Con un vocabulario del movimiento moderno, pero sin lujos. La otra estrella es El Guernica.

Delante de la fuente de Mercurio de Calder. En la caja de la escalera la otra desaparecida de Miró, El segador.

Serie de Barcelona último comentario crítico de Miró a la Guerra Civil.

Miró volvió a España en 1940, huyendo de la 2ª Guerra Mundial. Medalla del trabajo otorgada a Miró en 1978.

Retrato con Franja Verde (Aplicación a Ed. Infantil) Color arbitrario este tema también se deja ver en el título. El fauvismo es un movimiento de la vanguardia en el cuál el colorido es el elemento fundamental, a través de él y de la llamada pincelada constructiva. Otro aspecto importante es que el color, a diferencia de los expresionistas, no provoca tensiones.

El fauvismo en este sentido parece liberar los problemas, agradable, no es extraño que caiga en el decorativismo. El principal impulsor es Matisse. Jazz Mucha influencia a partir de esta obra

construida con papeles pintados, recortados con tijeras y después pegados.

En la aplicación infantil, enseñar a las niños a distinguir que un lado del rostro esta pintado de un color; el fondo tiene a si mismo distintas tonalidades, y la pincelada tiene distintas direcciones.

TEMA 4

EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA

- ◆ Lenguaje clásico: Se basa fundamentalmente en la columna.
- ◆ Lenguaje del movimiento moderno: Hace posible que si estamos en cualquier lugar del mundo podemos reconocer una arquitectura que se gesta y nace en el último tercio de del siglo XIX. En ella la importancia de los materiales nuevos, revoluciona las formas, por lo que se habla de la arquitectura de hierro y de cristal (Ej. Palacio de cristal, 1850, Este palacio tiene su eco en el palacio de cristal del retiro, años 80.) De hierro es también la llamada torre Eiffel y parte de del palacio para la exposición universal de París y servía para conmemorar el centenario de la revolución francesa.

La entrada de los materiales como el hierro y el cristal revolucionan la arquitectura.

La arquitectura del movimiento moderno, corre en paralelo con la vanguardia pictórica, recordemos que de 1907 son Las señoritas de Avignon con esta fecha se abre todo lo que se llama vanguardia.

En arquitectura tenemos en estas fechas la obra de otro precursor que es Adolf Loos construye en Viena la casa Steiner (1906) que es en realidad un cubo. La arquitectura del movimiento moderno va a recoger por una parte las aportaciones de la arquitectura del hierro y sobre todo de los primeros rascacielos que se construyen en Chicago en el último tercio del siglo XIX.

En estos rascacielos el armazón es de hierro. La economización del suelo, los hace disponerse en altura; en realidad son un prisma vertical, con diferentes pisos, que a su vez generan otros pisos. Leer la fachada de un rascacielos implica relacionar pisos con ventanas.

La arquitectura moderna va a tener en el rascacielos o torre de pisos uno de los principios fundamentales que caracterizan nuestro entorno visual.

Hay una noción que parte de Adolf Loos en la cual aboga por la belleza de sus formas geométricas desprovistas de decoración y añade lo útil es bello, El ornamento es delito.

Estos presupuestos los recogerán los grandes arquitectos del siglo XX que son: Wright, Mies Van der Rohe, Le Corbusier.

Revolucionan la arquitectura, tienen edificios pero también casas como la casa de la cascada Wright. Unidad de vivienda en Marsella Le Corbusier. Rascacielos de cristal Van der Rohe.

En España (Madrid) años 60 Sáenz de Oiza torres blancas .

VIDEO SÁENZ DE OIZA

Se basa en casas de Louis Kahn y Le Corbusier. Lo público es lo reconocible antes de su uso, lo privado es lo que en su uso se reconoce como usable.