

JUNTOS A TRAVÉS DEL ARTE

CUADERNO DIDÁCTICO

CEPI Hispano-Americano
CEPI Hispano-Boliviano
CEPI Hispano-Búlgaro
CEPI Hispano-Centroamericano
CEPI Hispano-Colombiano
CEPI Hispano-Dominicano
CEPI Hispano-Ecuatoriano

Organizan:

HABLAR^T EN

Con la colaboración de:

juntos
a
través
del
arte

Talleres de
convivencia
para
niños y niñas
de 6 a 13 años

juntos a través del arte

Bienvenidos a "Juntos a través del arte", una actividad donde vamos a acercar el mundo artístico a todos aquellos niños que quieran sumergirse en esta aventura de creación y fantasía, utilizando la imaginación, el ingenio y la creación colectiva e individual.

En esta actividad os invitaremos a descubrir el arte a través de la música, el teatro, las fotografías, las artes plásticas, la danza, el maquillaje, los personajes y también los cuentos.

Durante los próximos días, tu CEPI se convertirá en un taller al que vendrán distintos artistas que nos ayudarán a conocer juntos este universo. El arte puede partir de cualquier lugar, por ejemplo, una fotografía, y convertirse en otra manifestación artística: en música, en un cuento, en teatro, en danza, en pintura, en malabares, en escultura, en títeres o, incluso, en una nueva fotografía.

BIENVENID@S

EL ARTE NOS UNE

El arte no entiende de países, de idiomas, de religiones ni del dinero que tenemos. Seguro que todos vosotros disfrutáis viendo una pintura, una obra de teatro o la actuación de un mimo, sea cual sea vuestro país de origen. Para comprender el arte, sólo tenemos que abrir nuestra imaginación y los sentidos a lo que quieren expresarnos los demás.

En este taller vamos a encontrar otras personas que son parecidas o distintas a nosotros. Gracias a nuestras diferencias, seremos capaces de convertir el arte en un lenguaje de expresión más rico e interesante, pues veréis que entre todos seremos capaces de hacer, cada día, una obra nueva divertida y emocionante.

“El arte es todo lo que las personas llaman arte”.

Es una ventana que permite expresar libremente nuestras ideas y sentimientos. Es un lenguaje de signos que nos habla, que nos dice cosas acerca de otras personas y lugares. También es un lenguaje visual, donde se reflejan los deseos, sensaciones, vivencias y preocupaciones de los seres humanos.

Cada persona utiliza una manera de comunicarse con los demás: aparte de las palabras, unos usan gestos, otros usan la mirada, y otros usan las manos porque todos necesitamos expresarnos para crecer y convivir.

Gracias al arte, los seres humanos podemos comunicarnos con los demás de nuevas maneras, pues no es necesario que vivamos en los mismos países ni que hablemos los mismos idiomas para conocer y comprender a los demás. **¿Y tú cuál eliges?**

EL ARTE ES COMUNICACIÓN

“El arte es el lugar que encontró el hombre para comunicarse, expresarse y vincularse con los demás a partir de su propia realidad”, utilizando elementos plásticos, literarios y audiovisuales.

HABIA UNA VEZ ...

El otoño había llegado a la ciudad, cubriendo sus calles con las hojas caídas de los árboles y convirtiendo las aceras en enormes alfombras llenas de colores pardos y amarillos. Los niños habían vuelto ya al colegio tras las vacaciones de verano y, un año más, se habían terminado las aventuras en la playa y la montaña. Pero a Juanjo no le importaba, pues sabía que ahora iba a vivir nuevas historias en la ciudad gracias a su primo mayor, Manuel.

Manuel estudiaba periodismo en la universidad, y para aprender la profesión tenía que salir habitualmente a la calle y escribir

noticias sobre la ciudad y sus gentes. Cada paseo de Manuel se convertía en una pequeña historia fascinante cuando se la contaba a Juanjo, quien no paraba de soñar con acompañar un día a su primo. Por fin, un sábado después de comer, Manuel le invitó a dar un paseo por el centro de la ciudad, pues tenía que escribir un artículo sobre el barrio antiguo. Juanjo no dudó un instante y, emocionado, corrió a ponerse los zapatos y coger la nueva cámara de fotos que le habían regalado en su último cumpleaños.

Manuel y Juanjo llegaron en autobús al centro de la ciudad, y comenzaron a pasear por la Plaza Mayor. Mientras Manuel tomaba notas en su libreta sobre los edificios, los balcones y las esculturas de la zona, Juanjo empezaba a desilusionarse: lo que iba a ser una emocionante aventura, se estaba convirtiendo en una salida aburridísima. Para entretenerse,

decidió estrenar su nueva cámara y hacer fotos a todo lo que sucedía a su alrededor.

Sentado en el centro de la plaza, comenzó a **FOTOGRAFIAR** las cosas aburridas de las que estaba escribiendo su primo: los balcones de los edificios, la estatua que se levantaba a su izquierda y las baldosas de piedra del suelo. Cuando hizo las primeras fotos, le llamaron la atención otras cosas que pasaban en la plaza. Al fondo un hombre pintaba los nombres de las personas con extraños colores y formas; a la derecha una señora tomaba un café sentada en una terraza; y a la izquierda un perro hacía pis mientras su dueño compraba un periódico en el quiosco.

Cuando Juanjo se dio la vuelta para seguir haciendo fotos, apareció de pronto un **MIMO** que, a través de una inmensa sonrisa, intentaba conquistar el corazón de las personas que pasaban por allí

apresuradamente, sin prestarle atención. Juanjo dejó de mirar a través del objetivo de la cámara y comenzó a observar al mimo. Le gustó su sonrisa, sus dientes blancos, sus labios rojos y su dulce mirada y se acercó para hacerle una foto. El mimo, cuando vio a Juanjo con su cámara, volvió a sonreír y, agradecido, le deleitó con un espectáculo de **EXPRESIONES**, gestos y muecas conservados en la cámara de fotos.

Manuel propuso a Juanjo continuar el paseo por un parque que estaba al lado. Mientras caminaban, Juanjo enseñó a su primo las fotos que había hecho de la plaza y del mimo, y Manuel le explicó que sus fotos eran una forma distinta de contar **HISTORIAS**, no con palabras, sino con imágenes. Así, mientras Manuel seguía anotando en su libreta datos sobre el parque y los monumentos que allí había, Juanjo decidió buscar nuevas cosas que fotografiar, aunque seguía pensando en la sonrisa del mimo, que le había regalado su mejor actuación.

Pero esta vez le llamó la atención un **SONIDO** que procedía del bosquecillo del fondo, donde unos jardineros estaban podando con máquinas las ramas de los árboles. Juanjo descubrió que los árboles ya no eran iguales: había cambiado su tamaño y su forma. Entonces descubrió que se podían transformar y crear cosas

partiendo de cualquier lugar, inventando nuevos usos. Así, se acercó a los árboles, ahora tristes sin muchas de sus ramas, y recordando todavía al mimo, decidió inmortalizar su sonrisa y **ESCULPIR** con sus llaves esa expresión sobre el tronco de un árbol, que ahora también parecía sonriente.

Manuel había visto cómo su primo comenzaba a tallar una sonrisa en el árbol y se acercó para preguntarle por qué lo hacía. Juanjo le contó que había descubierto que la cámara de fotos no era la única forma de capturar un momento especial o de contar una historia, y que había decidido transformar el árbol con sus hojas amarillas en un personaje feliz. Manuel, asombrado por su primo, le ayudó a terminar de tallar la sonrisa.

Mientras lo hacían, comenzaron a **ESCUCHAR** el ruido que hacía la madera al ser tallada por las llaves:

"tic,tic,tic,tic,tic,tic,tic...". Pero no sólo sonaba la madera: las ramas y las hojas se agitaban con el viento, y ese **SONIDO** empezaba a confundirse con el canto de los pájaros y unas risas que se escuchaban al otro lado del parque. En ese instante, Juanjo y Manuel comenzaron a reírse al ver que habían creado una nueva melodía totalmente improvisada, siendo los **INSTRUMENTOS** de una canción que había nacido con motivo de la sonrisa del mimo.

Terminada la sonrisa sobre el árbol, Juanjo sacó una foto de la nueva escultura creada con su primo, y ambos se dirigieron al lugar de donde procedían las risas. Detrás de los árboles, habían puesto unos teatrillos ambulantes donde se representaban historias con

TÍTERES y **MARIONETAS**. Animados por el espectáculo, Juanjo y Manuel se sentaron a ver la función en primera fila. De pronto, una de las marionetas comenzó a mirar fijamente a los primos, con mucha calma y detenimiento. Al cabo de unos segundos, la marioneta les esbozó una sonrisa que iba siendo cada vez más grande. Juanjo y Manuel soltaron una carcajada que contagió al resto del público. La marioneta se acercó a los primos y les dijo: "ahora es vuestro turno, os toca contar una historia para que pueda tener vida de nuevo. Las marionetas actuamos sólo cuando alguien quiere contar un **CUENTO** a los niños".

Los dos primos, sin saber qué decir, aceptaron la invitación y comenzaron a inventar una historia improvisada que contaban, con la ayuda de las marionetas, al resto de niños, padres y abuelos

que allí se encontraban. Pasados quince minutos la marioneta dejó de actuar, pero antes de irse les regaló de nuevo una inmensa sonrisa, igual de grande y dulce que la del mimo. Terminada la función, y

ya cansados tras una larga tarde de emociones, Manuel decidió que era hora de llevar a Juanjo a casa. Lo que parecía una aburrida tarde en la plaza se había convertido en una extraña aventura que había comenzado en el momento en que Juanjo había fotografiado al mimo.

Una vez en casa, Juanjo enseñó a sus padres las fotos que había hecho durante su paseo con Manuel. La sonrisa del mimo había viajado a través de una fotografía, de una escultura hecha en el árbol, de una música improvisada y a través del rostro de la marioneta del parque. Juanjo se levantó entonces y corrió al cuarto de baño para mirarse en el espejo. Allí vio reflejada la sonrisa del mimo y, para inmortalizarla, cubrió su cara con **MAQUILLAJE**, convirtiéndose en una nueva persona que, al otro lado del espejo, le devolvía una enorme sonrisa.

LOS CREADORES DEL ARTE

El artista que hace la obra de arte trabaja con las manos, la cabeza y el corazón. En este viaje al universo del arte, aprenderemos a ver una obra y a darnos cuenta de que, con un poco de práctica, todos podemos ser artistas.

Cada artista utiliza su propio lenguaje para comunicarse con los demás. La obra de arte es una idea que nace en la imaginación del artista, y que luego cobra vida transformándose en otra creación: puede convertirse en un cuadro, una estatua, un baile, una canción...

Para crear una obra de arte, tenemos que utilizar todo nuestro ingenio y creatividad, a través del cuerpo, la voz, la escucha y el silencio. Utilizando nuestros sentidos: la vista, el oído, el tacto e, incluso, el olfato y el gusto.

¿QUÉ PUEDES
CREAR A PARTIR
DE TU FOTO?

Ahora te proponemos que crees tu propia ventana artística

Tú también puedes convertirte en un gran artista, piensa con cual de todas las expresiones artísticas quieres hacer este viaje. De todas las fotos que hemos sacado en el taller, elige una e investiga qué se puede crear a partir de ella. Lo más importante: utiliza tu imaginación y encontrarás la forma de crear algo especial y único que sólo lleve tu nombre.

TU FOTO

Puedes utilizar los siguientes materiales y todos los que se te ocurran:

Artes Plásticas:

Cartulinas de colores, arroz, granos de café, sal, rotuladores, lápices, acuarelas, ceras, pinceles, papel pinocho, papel celofán de colores, botones, lentejuelas, lanas, papel couché, papel albal, papel burbuja, papel cebolla, papel de estraza, papel de seda, algodón, cajas de cartón, legos, etc.

Música:

Ramas de árboles de diferente tamaño y grosor, cubos y botellas de plástico, barreños, arroz, celo gordo, latas de refrescos, periódicos, hojas secas, granos de café, instrumentos propios, etc.

Creación de personajes:

Maquillajes, plastilina, telas, retales, disfraces, calcetines viejos, botones, lana, vendas, pelucas, barbas, bigotes, gafas de plástico, accesorios, etc.

Teatro

Elige un cuento que te guste o escribe tu propia historia. Súmale todos los materiales que te propusimos y todos los que se te ocurran, y crea tu propia obra de teatro.

Una vez agotadas tus posibilidades, busca una foto en tu álbum, puedes repetir el mismo camino dando vida a esa imagen a través de otra expresión artística.

CRÉDITOS

Juntos a través del arte

Lugar de realización:

CEPI Hispano-Americano. Avda. de España, 8. San Sebastián de los Reyes (Madrid).
CEPI Hispano-Boliviano. c/ Marcelino Álvarez, 14, bajo. Madrid.
CEPI Hispano-Búlgaro. Paseo de la Habana, 87. Madrid.
CEPI Hispano-Centroamericano. c/ Fray Ceferino gonzalez, 4. Madrid.
CEPI Hispano-Colombiano. Ronda de Segovia, 34, bajo. Madrid.
CEPI Hispano-Dominicano. c/ Nuestra Señora del Carmen, 17. Madrid.
CEPI Hispano-Ecuatoriano. Paseo de La Castellana, 161, bajo. Madrid.

Programa

Dirección: Javier Martín-Jiménez y Vanesa Weis

Educadoras: Lorena Comendador y Vanesa Weis

Artistas invitadas: Elena Alonso, Bárbara Fluxá,

Sofía de Juan, Jaime Summers.

Cuaderno didáctico

Redacción: Vanesa Weis

Edición: Alvaro Molina

Diseño y maquetación: Rafael Cedeira

Ilustraciones: Sofía de Juan

Más información:

Asociación Hablar en Arte

Plaza de las Salesas 2, 2b. 28004 Madrid

Tel./Fax. 913 080 049 - Email info@hablarenarte.com

www.hablarenarte.com/juntosatravesdelarte.htm