

El Arte de Proceso

en la escuela y en casa

Sylvia Rueda

El arte de proceso en la escuela y en casa

© Publicaciones de Sylvia Rueda

© Material creado por Sylvia Rueda.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la autora.

Editado por Sylvia Rueda

Barcelona, 2020.

cursos@sylviarueda.com

Contenidos

1. EL ARTE Y LA CREATIVIDAD	5
1.1. El arte	6
1.2. La creatividad	6
2. PLÁSTICA EN LA ESCUELA TRADICIONAL	8
3. EL ARTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN VIVA	15
3.1. El arte en una escuela Waldorf	15
3.2. El arte en una escuela Montessori	22
3.3. El arte en una escuela Reggio Emilia	27
4. OTRAS FORMAS DE CREAR	31
4.1. El arte de Segni Mossi	31
4.2. El arte en la educación creadora	35
5. EL LENGUAJE DEL ARTE	38
5.1. El origen de la expresión	38
5.2. La formulación de Arno Stern	39
5.3. El Lenguaje del arte en Reggio Emilia	48
6. ¿PARA QUÉ (O PARA QUIÉN) CREAN LOS NIÑOS?	53
7. ETAPAS EVOLUTIVAS Y PERIODOS SENSIBLES	54
7.1. Etapas evolutivas	54
7.2. Periodos sensibles	56
7.3. Necesidades y tendencias	58
8. LOS ARTISTAS SEGÚN SU ETAPA EVOLUTIVA	59
8.1. El artista explorador	59

8.2. El artista científico	63
8.3. El artista inventor	65
9. EL ARTE DE PROCESO	68
10. INVITACIONES Y PROVOCACIONES	70
10.1. ¿Qué es una invitación?	70
10.2. Lo que no es una invitación	73
10.3. El proceso de crear	73
10.4. ¿Cómo preparar una invitación?	74
10.5. Soportes	75
10.6. Posiciones	77
10.5. Tipos de invitaciones	78
10.5.1. Invitación simple	79
10.5.2. Invitación en fases	81
10.5.3. Invitación en paralelo	84
10.5.4. Invitación permanente	85
10.5.5. Invitación en familia	86
10.5.6. Invitación sobre artistas	87
11. ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS	89
11.1 El adulto preparado	89
11.1.1. La mirada	90
11.1.2. El lenguaje	91
11.1.3. Modela amor por el arte	94
11.1.4. Toma consciencia	94
11.1.5. Logística	95
11.1.6. Expectativas y necesidad de control	96
11.2 El ambiente preparado	96
11.2.1. El atelier	97

11.2.2. Micro-espacios de arte	99
11.2.3. Recursos para la zona de arte	103
12. EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ARTÍSTICA	108
12.1. ¿Qué es la conciencia artística?	108
12.2. ¿Cómo despertar la conciencia artística?	109
12.2.1. Experiencias	110
13. MATERIALES	116
14. AHORA TE TOCA A TI	138
15. LIBROS, CUENTOS Y MATERIALES DE INTERÉS	139

1. EL ARTE Y LA CREATIVIDAD

¿Qué pasa de camino hacia la edad adulta para que muchos piensen que no son creativos? ¿Son etiquetas que alguien nos puso? ¿Son mensajes que nos han ido diciendo a lo largo de los años de instrucción académica y que hemos acabado por creernos? ¿Dónde fue a parar la pasión por crear con la que todos nacemos?

¿Qué habría pasado si se hubiera cultivado desde la infancia y acompañado amorosamente y sin expectativas?

En este curso te invito a reflexionar, partiendo de tu propia experiencia, de cómo viviste el arte y donde te encuentras hoy, de transformarla para poder acompañar el arte de los niños de tu vida como se merecen, con conciencia, para que puedan alcanzar su máximo potencial artístico, que les acompañe a su edad adulta y los llene de herramientas para encarar la adversidad y las dificultades que puedan surgir a lo largo de sus vidas.

Te animo a despertar tu conciencia artística y la de tus niños para ver florecer la creatividad y el amor por el arte en todas sus formas.

1.1. EL ARTE

Primero, necesitamos comprender qué es el arte.

El arte, según la RAE es la *“Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.”*

Dentro del arte, existen muchas disciplinas diferenciadas: pintura, escultura, arquitectura, diseño, arte textil, arte secuencial (cómic), teatro, danza, música, cine, fotografía, literatura, etc.

1.2. LA CREATIVIDAD

En esta sociedad de cambio constante, no sabemos lo qué tendrán que vivir los niños en la edad adulta, los desafíos que tendrán que encarar, los tipos de trabajos que existirán. Lo que sí sabemos es que la creatividad podrá marcar la diferencia ya que les permitirá adaptarse a los cambios y dotarlos de competencias para dar respuesta a los retos que puedan surgir.

La **creatividad** es la facultad de crear, la capacidad de producir algo de la nada. Es algo que se adquiere con la práctica. Cuantas más oportunidades les demos de practicar desde pequeños, más se entrenarán a usarla.

Steve Jobs, durante la National Performing Arts Conventions, definió la creatividad de la siguiente manera:

“La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando le preguntas a gente creativa cómo han hecho algo, se sienten un poco culpables porque no lo hicieron realmente, simplemente vieron algo. Parecía obvio al cabo de un tiempo. Y eso ocurrió porque fueron capaces de conectar experiencias que tuvieron y sintetizar cosas nuevas. Y la razón por la cual fueron capaces de hacer esto fue que habían tenido más experiencias o habían pensado más acerca de sus experiencias que otras personas.”

Fomentar la creatividad en el ámbito educativo, implica proporcionar experiencias enriquecedoras que activen su capacidad de conectar lo vivido, de razonar y de encontrar soluciones a problemas. La creatividad les permitirá crear nuevas conexiones y ampliar horizontes, así como encontrar soluciones fuera de lo corriente.

Hay una diferencia importante entre educar creativamente y educar para la creatividad. En el primero, el maestro es el que se encarga de ser creativo para que la información llegue a sus alumnos. Educar para la creatividad, va mucho más allá, en

cuanto a que el maestro empodera al alumno, a través del desarrollo de la curiosidad, para fomentar que los alumnos se vean como seres creativos e identifiquen sus habilidades. El profesor, con el uso de una gran variedad de herramientas pedagógicas, desarrollará el pensamiento crítico y creativo en el aula.

2. PLÁSTICA EN LA ESCUELA TRADICIONAL

“La escuela mata la creatividad” - Sir Ken Robinson

Clase de plástica para niños de 5 años. FOTO: Colegio Nuestra Sra del Carmen, Elche.

Aunque las cosas van cambiando en algunas escuelas, aún hay muchas que utilizan métodos muy tradicionales y limitados a la hora de trabajar el arte en el aula. Este es el caso de las clases de arte, donde se siguen fichas, donde se les pide que coloreen dentro de la línea, etc. Todo de forma extremadamente dirigida.

Los niños de cinco años tienen un enorme potencial. Limitar su proceso artístico a pegar, dibujar líneas, colorear y recortar no tiene en cuenta sus capacidades reales ni cómo potenciarlas. Las actividades propuestas en la escuela, suelen poner el foco en el resultado final en lugar de valorar procesos y dejar que los niños piensen por sí mismos para encontrar soluciones a los problemas que les vayan surgiendo.

Clase de plástica para niños de 5 años. FOTO: Colegio Nuestra Sra del Carmen, Elche.

Hay otros casos donde se anula completamente la creatividad de los niños haciéndoles copiar obras de artistas exactas con técnicas paso a paso, muy dirigidas, muy poco respetuosas hacia el niño, infravalorando completamente sus capacidades.

*Copias exactas de un cuadro de Joan Miró.
FOTO: El bosque encantado. Alumnos de infantil.*

Esto no responde a las necesidades artísticas de los niños y es altamente perjudicial (a corto y largo plazo), ya que se centra únicamente en el resultado final. Copiar obras de esta manera, tampoco puede considerarse una actividad creativa ni artística. Por otro lado, aparece el concepto de “bien” y “mal”, por lo que si se parece a la obra de origen, entonces estará bien y sino mal. El mayor peligro de este tipo de actividades consiste en que el niño desarrolle un sentimiento de incapacidad.

*Copias exactas de cuadros de Joan Miró.
FOTO: El bosque encantado. Alumnos de infantil.*

Por otro lado, las prácticas que se suelen usar para que todos los cuadros sean exactos a la copia no beneficia ni a maestros, ni a niños, ni a padres. ¿Para qué se hace esto? ¿Para tener control sobre las creaciones de los niños? ¿Para mostrar obras que les gusten a los adultos? ¿Cuál es la necesidad de hacer todos exactamente lo mismo? ¿Dónde quedó la individualidad de cada niño?

FOTO: Colegio Arenas Sur

Los niños no sintieron cómo se sentía Miró al crear, que sería la utilidad de trabajar a ciertos artistas en el aula o en casa.

Al aproximarse al arte desde este lugar tan limitante, solo aprenderá a copiar, no a crear por sí mismo. Esto le impide escuchar su interior para crear lo que realmente necesita y le construye y al mismo tiempo lo llena de miedo a equivocarse, con lo que deja de experimentar.

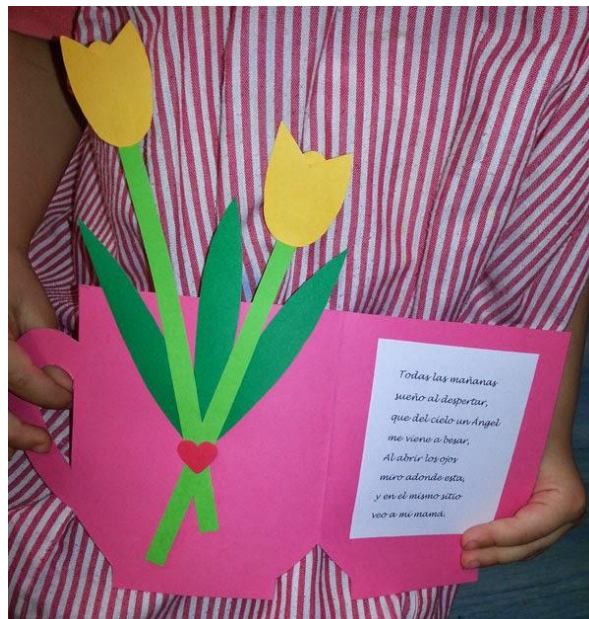
Por otro lado, el hecho de tener que copiar exactamente un cuadro de un artista, les da la falsa idea de que solo los artistas son capaces de inventar y de crear, mientras que ellos se tienen que conformar con copiar el trabajo de otros.

Hay otras veces que se les ofrecen fichas para colorear, donde la elección de imágenes no es apropiada para los niños, y todos usan los mismos colores para completarla.

FOTO: Liceo Francés Molière, Madrid

Lo otro que se suele encontrar en la escuela tradicional son las manualidades dirigidas para niños, especialmente en la escuela infantil, donde realmente es la maestra la que acaba realizando la actividad, la participación del niño siendo mínima. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué valor tiene para un padre o madre recibir algo que no ha hecho el niño? ¿Qué le hace sentir al niño no poder crear algo que no está dentro de su estado evolutivo en ese momento?

Manualidad dirigida.

FOTO: Escuela infantil Piruetas

Todos los niños tienen la capacidad excepcional de crear. Todos los niños son artistas. Es el deber del adulto acompañante el guiarlos para alcanzar ese potencial creativo para que les acompañe el resto de sus vidas.

3. EL ARTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN VIVA

El arte se aborda de manera distinta según la pedagogía. En este apartado veremos distintas formas de acercarse al arte según filosofías pedagógicas.

3.1. EL ARTE EN UNA ESCUELA WALDORF

*“El que mueve torpemente sus dedos, posee un intelecto torpe e ideas y pensamientos poco flexibles, y aquel que sabe mover correctamente sus dedos tiene también ideas y pensamientos flexibles y puede penetrar en la esencia de las cosas.” - **Rudolf Steiner***

Las neurociencias han demostrado que existe una relación directa entre el trabajo manual y el desarrollo cerebral. El movimiento tanto corporal como el de las manos forma parte esencial de una formación Waldorf.

En una escuela Waldorf, se busca la integración de la cabeza, el corazón y las manos. Es por esta razón que el arte forma parte de la educación a todas las edades y se trabaja desde cualquier disciplina. Se trabajan todos los ámbitos del arte: la

pintura, la escultura, el dibujo, la música, la dramatización, el modelado, la recitación, etc.

En infantil, no existe ningún tipo de instrucción académica directa. Hay muchas oportunidades de juego libre y de crear. Se usan sobre todo materiales como las acuarelas líquidas (técnica de mojado sobre mojado), ceras, cera de modelar y se hace pan todas las semanas. También participan en manualidades dirigidas acompañando el paso de las estaciones.

Creando decoraciones de navidad cosiendo trocitos de fieltro.

Lo primero que se suele ofrecer son ceras, ya sea en forma de lápiz o en bloques. Estos últimos son muy versátiles para manos pequeñas y facilitan el correcto agarre del lápiz de forma natural.

Bloques y ceras de cera natural de abeja. FOTO: Bella Luna Toys

Otro material muy utilizado a todas las edades es la cera de abeja natural para modelar. Este material contribuye al desarrollo de la musculatura de las manos dadas sus propiedades. Nunca se seca. Para trabajarla se pone un trozo en la palma de la mano y se calienta un poco con las manos,

para que sea maleable. Se pueden crear todo tipo de figuras, y también sirve para decorar velas.

Haciendo y decorando velas.

Desde edad temprana, se usa la técnica del **mojado sobre mojado con acuarela líquida**, para la integración de los colores mediante la exploración.

Esta técnica permite:

- Favorecer el uso de los colores sobre la forma.

- Aprender sobre mezclas de colores primarios a través de la experiencia de pintar (auto-descubrimiento).
- Que el niño sea libre de crear lo que siente.

El proceso requiere mojar un papel completamente, sobre el cual el niño aplicará la acuarela líquida con un pincel ancho de buena calidad. Primero se ofrecerá un solo color, para experimentar con los tonos claros y oscuros. Más adelante, una vez se haya experimentado suficiente con cada uno de los colores primarios, se empiezan a introducir de dos en dos, para que experimenten las mezclas de colores. Nunca se les dice lo que va a pasar cuando mezclen los colores. Ellos mismos se sorprenderán cuando al poner amarillo sobre azul, aparezca el verde.

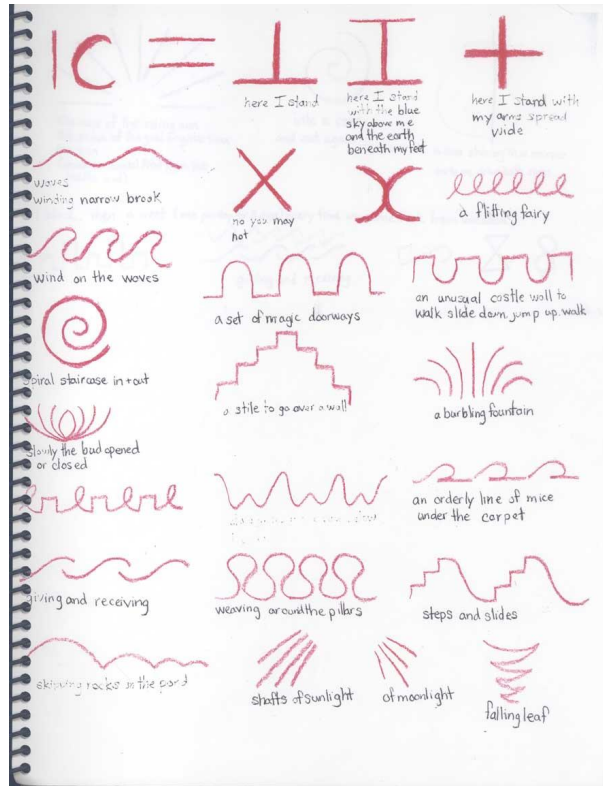

Técnica del mojado sobre mojado con los tres colores primarios.

Las historias forman parte esencial del aprendizaje Waldorf y se usan para aprender técnicas y muchas otras cosas. En primaria se aborda la teoría del color a través de cuentos y de combinaciones de colores elegidas por el maestro. Se enseña mediante ejemplos concretos para mostrar lo que es estéticamente bello y armonioso. La enseñanza a partir de primaria es más dirigida que en infantil. La instrucción artística al igual que toda la instrucción académica empieza a los 7 años.

Los trabajos manuales y de artesanía también están presentes desde la etapa de infantil. Dependiendo de la edad, se trabaja el barro, la arcilla, la lana cardada, tejer, afieltrado húmedo y seco, trabajo de la madera, trabajo del metal, etc. Un docente guía el proceso en todos los niveles.

En primaria se aproxima la lecto-escritura mediante el grafismo y el dibujo de formas. Esto es algo muy característico de las formaciones Waldorf. Primero se realizan usando todo el cuerpo a gran escala (moviéndose por un espacio amplio), luego con el movimiento de las manos y de los pies. Cuando ya se ha integrado esa forma en el cuerpo, entonces se pasa a la fase sobre papel. Todos los dibujos de formas se realizan a mano alzada.

Algunos dibujos de formas sobre papel. FOTO: Waldorf resources.

Los dibujos de formas evolucionan a la realización de figuras geométricas concretas, siempre a mano alzada. En estos casos, matemáticas y arte se fusionan de una forma maravillosa. También les enseñan técnicas para colorearlas.

FOTO: fuente desconocida

En primaria empieza la instrucción formal de dibujo que les acompañará durante toda su escolaridad.

3.2. EL ARTE EN UNA ESCUELA MONTESSORI

El enfoque y la profundización del arte en una escuela Montessori depende exclusivamente de la formación e interés de la guía en este campo. Normalmente, una escuela Montessori dispone de un ambiente preparado, un adulto preparado y libertad de creación del niño. Por lo tanto, dentro

del ambiente preparado, suele haber un micro-espacio de arte en el aula, al cual pueden acudir los niños libremente según sus intereses y necesidades.

Por otro lado, hay actividades dentro del aula, que incorporan el arte dentro de otras áreas, como por ejemplo en la creación de mapas usando los puzzles como base para trazar cada elemento.

Creando el mapa de los continentes pieza a pieza.

Las propuestas de arte estarán en su mayoría presentes en el ambiente y organizadas en bandejas, donde cada una incluye todo lo necesario para hacer la actividad.

FOTO: Montessori life as we know it.

Esta parte resumiría la aproximación Montessori en lo referente a la **producción de arte**, donde se plantean todo tipo de técnicas de dibujo, pintura y modelado, siempre basado en los conocimientos de la guía.

Por otro lado, se puede trabajar la **observación del arte**, mediante juegos de emparejar, observar, analizar, etc.

Juego de emparejar los detalles y sus cuadros.

Existen materiales específicos para trabajar la historia del arte con un enfoque Montessori, como este creado por Aline D. Wolf, Child-size Masterpieces. Consiste en una serie de tarjetas, tipo postal, que hay que emparejar o agrupar según el ejercicio. Viene ya organizado por nivel de dificultad. Se empieza emparejando cuadros idénticos. Luego pasa a agrupar obras parecidas, a agrupar las obras de un mismo artista, aprender los nombres de obras famosas, aprender los movimientos artísticos, y acaba agrupando obras de un mismo movimiento artístico y estableciendo una línea del tiempo con todos los estilos de arte visual. Este material también se puede crear

para el aula, sin necesidad de comprarlo, aunque el volumen de las instrucciones sí que sería altamente recomendable. Es muy fácil de completar con impresiones de más tarjetas descargadas de internet, o comprar postales durante viajes o visitas a museos.

Child-size Masterpieces de Aline D. Wolf

Se pueden plantear actividades utilizando la caja de colores número 3, para buscar, por ejemplo, todos los colores de un cuadro. Este mismo ejercicio se podría hacer también con hojas del otoño, calabazas de distintos colores, y muchas otras cosas relacionadas con la identificación de los colores y el arte.

Buscando los colores de un cuadro.

3.3. EL ARTE EN UNA ESCUELA REGGIO EMILIA

FOTO: <https://www.sightlines-initiative.com/>

“Dibujar, pintar (y el uso de todos los lenguajes) son experiencias y exploraciones de la vida, de los sentidos y de significados. Son

la expresión de la urgencia, deseos, consuelo, investigación, hipótesis, reajustes, construcciones, e inventos... Nos ofrecen interpretaciones e inteligencia sobre los eventos que ocurren a nuestro alrededor."

-Loris Malaguzzi

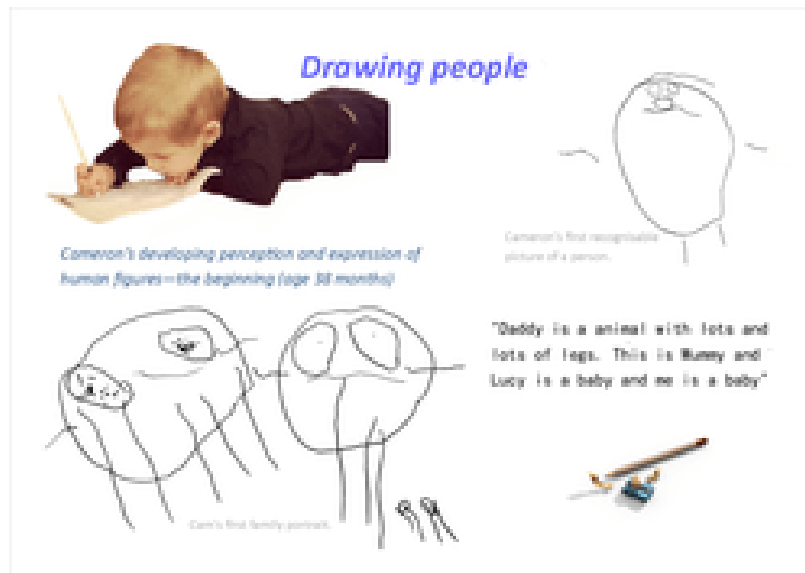
La escuela de Reggio Emilia fue fundada por Loris Malaguzzi al norte de Italia en 1945, al acabar la segunda guerra mundial. Las familias de esa zona no disponían de escuelas al acabar la guerra y decidieron crearlas como comunidad.

Esta pedagogía, también conocida como la pedagogía del asombro, se basa en el principio de que los niños tienen 100 lenguajes distintos, para expresar todo aquello que deseen, sientan o imaginen, mediante palabras, sonidos, arte, música, danza, movimiento, etc. A través de estos lenguajes podemos aprender lo que realmente les importa.

Esta pedagogía considera que el niño tiene la capacidad de aprender por sí mismo. Lo que influye en su aprendizaje es:

- la relación con sus compañeros,
- su maestro,
- sus padres,
- un ambiente preparado, al cual se le conoce en esta pedagogía como el tercer maestro.

Una forma de hacer visible el aprendizaje de los niños es mediante la documentación. El proceso es muy completo, da visibilidad a los niños y guía a maestros y estudiantes.

FOTO: Reggio Emilia 2015

Para documentar un proceso de aprendizaje, se utilizan fotografías de los niños en acción, ejemplos de los trabajos de los niños, comentarios y trozos de conversaciones. La documentación es para los niños, sus maestros y su comunidad. Los documentos muestran cómo planificaron, ejecutaron y completaron sus trabajos.

“La documentación no es sobre lo que hacemos, sino sobre lo que estamos buscando.”

- Carla Rinaldi

FOTO: The compass school

El arte en una escuela Reggio Emilia se basa en el juego, la exploración de materiales abiertos y la experimentación. Las escuelas disponen de un **Atelier**, donde un atelierista, prepara el espacio para crear y propone invitaciones de arte de proceso interesantes para los niños. El atelierista es un artista, fotógrafo, o bailarín, etc. que no viene del mundo de la educación. De esta manera su mirada hacia el arte es totalmente distinta y muy nutritiva para los niños.

4. OTRAS FORMAS DE CREAR

4.1. EL ARTE DE SEGNI MOSSI

La forma de acercarse al arte de Segni Mossi (que significa signo movido), incluye al cuerpo en movimiento. Es un espacio donde la danza y el dibujo se unen. Arte de proceso en estado puro. Aquí os pongo unos ejemplos de actividades que organizan en sus talleres.

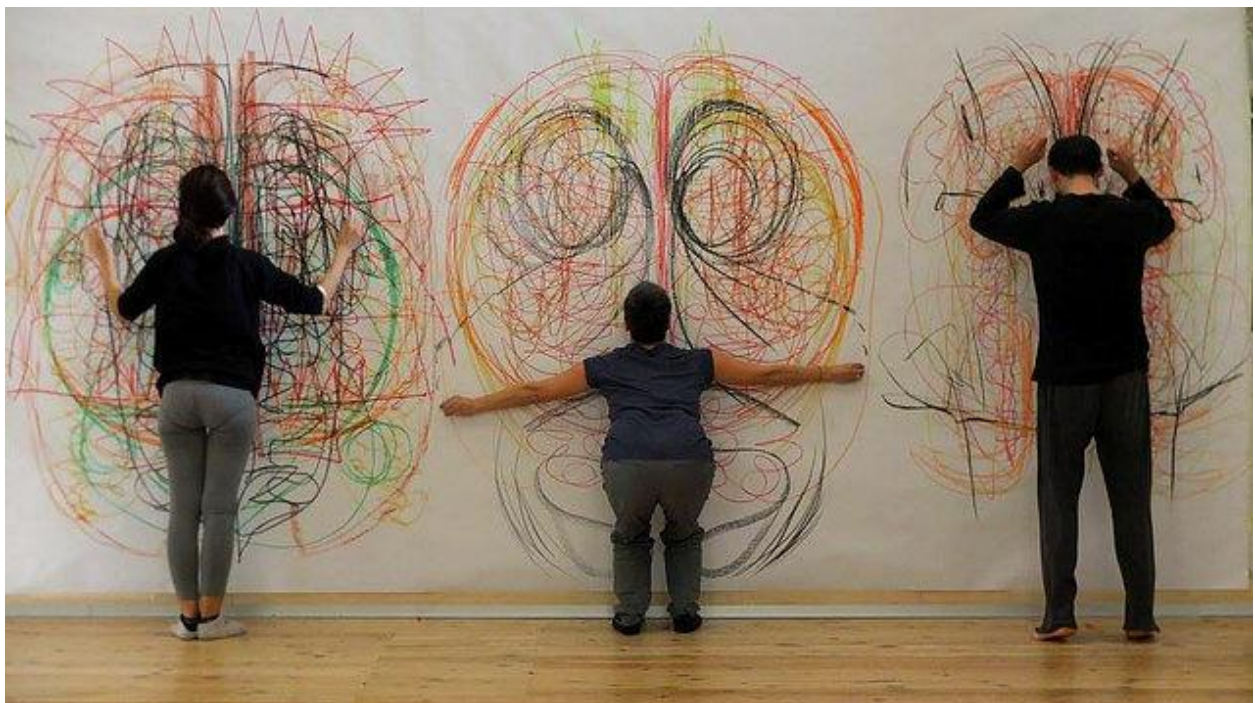
FOTO: Segni Mossi

Esta niña está trazando lo que otro dibuja sobre su espalda.

FOTO: Segni Mossi

Trazando con dos manos a la vez, explorando el movimiento y la simetría.

FOTO: Segni Mossi

Uso de planchas acrílicas para el trazo de lo que se observa.

FOTO: Segni Mossi

Esta actividad es fácil de replicar utilizando el cristal de un balcón por ejemplo, aunque también existen las pizarras acrílicas transparentes que se pueden añadir a cualquier espacio artístico interior o exterior.

Jugar con el movimiento. FOTO: Segni Mossi

También se juega mucho con el movimiento, tanto de objetos como del cuerpo.

FOTO: Segni Mossi

4.2. EL ARTE EN LA EDUCACIÓN CREADORA

El arte en la educación creadora de Arno Stern, se centra en tres ámbitos concretos: el juego de pintar, el taller de arcilla y el taller de movimiento.

© Arno Stern Closlieu

El closlieu del juego de pintar de Arno Stern. FOTO: Arno Stern

El juego de pintar consiste en un espacio libre de juicios y críticas, especial para crear. Es una sala sin ventanas (closlieu), donde gente de todas las edades, que no se conocen entre

ellos, va a pintar. El papel del que está al cargo de la sala es de puro asistente, ayudando en tareas como proporcionar papel o servirse pintura.

En el centro de la sala está la pintura, estéticamente distribuida y de excelente calidad. Los pinceles también son de muy buena calidad, ideales para disfrutar pintando. Como nadie se conoce y nadie habla mientras crea, el arte que hacen es libre de juicios externos. Los dibujos se quedan allí y se archivan. Nadie se los puede llevar a su casa puesto que no se consideran arte, sino el residuo del juego de pintar. A partir de este juego, Arno Stern desarrolló su **formulación**, que veremos más adelante en detalle.

Taller de arcilla. FOTO: DIRAYA

En el taller de arcilla, se exploran el espacio y el volumen a través de este material, principalmente trabajándolo con las manos.

En el taller de movimiento, se proporcionan muchos pañuelos, de diversos colores y texturas para moverse con ellos. Aquí lo importante es poder moverse libremente teniendo en cuenta el espacio que ocupan los demás.

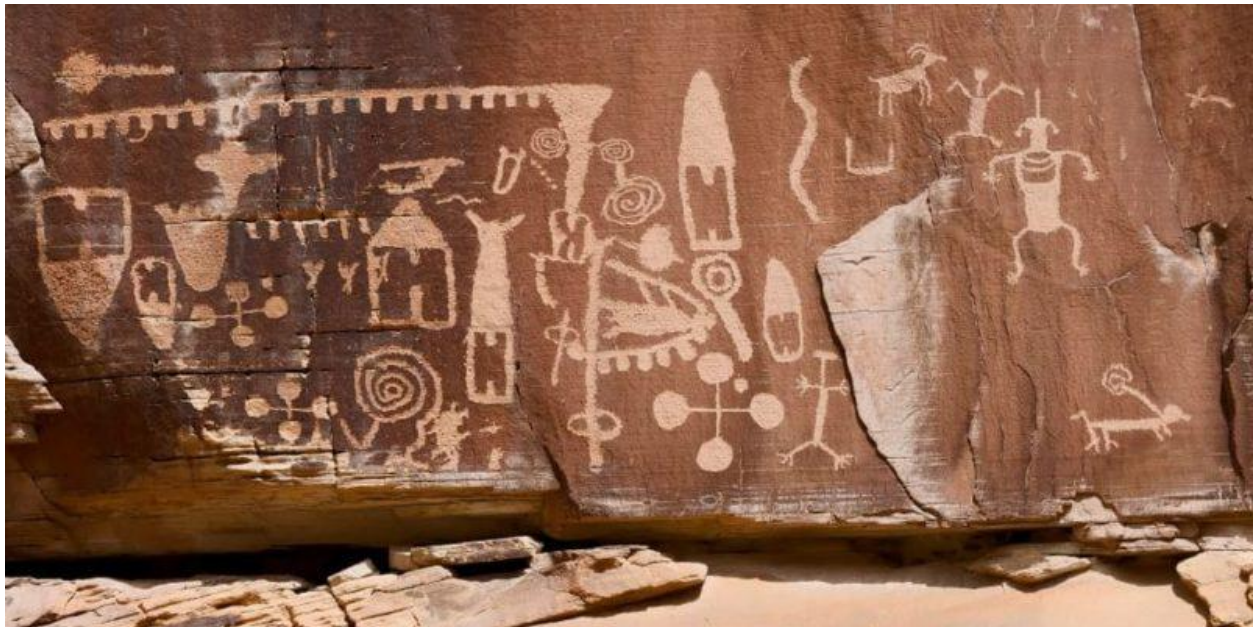

FOTO: DIRAYA

5. EL LENGUAJE DEL ARTE

5.1. EL ORIGEN DE LA EXPRESIÓN

El origen de la expresión humana se remonta a la época prehistórica. Las pinturas rupestres más antiguas datan de hace 41000 años. Esta expresión ha ido evolucionado a lo largo del tiempo llegando hasta nuestros días y pasando por muchos estilos distintos.

Arte rupestre. FOTO: características.co

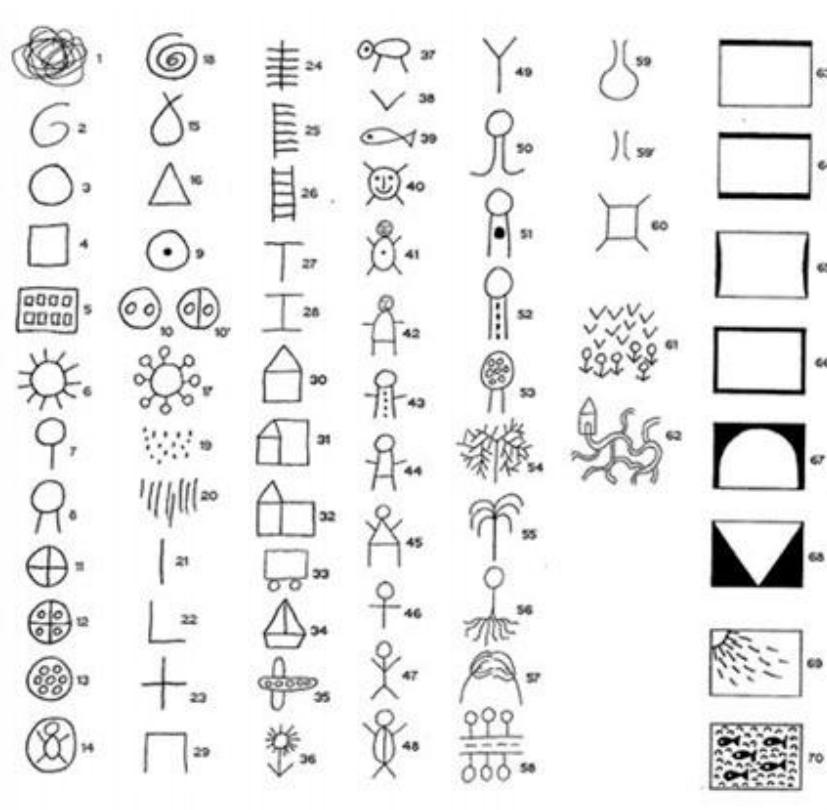
¿Para qué dibujaban los prehistóricos? La respuesta sigue siendo una incógnita, pero lo que está claro es que hacían representaciones de figuras de varios tipos. Estas figuras han

ido evolucionando con nosotros, en nuestra forma de representar.

5.2. LA FORMULACIÓN DE ARNO STERN

La formulación , definida por Arno Stern, consiste en una serie de trazos (70 elementos) y leyes provenientes de nuestro interior, resultado de nuestra Memoria Orgánica, innata y universal.

La Memoria Orgánica es donde se almacenan todos los hechos de nuestra vida prenatal, el nacimiento y los primeros años de vida.

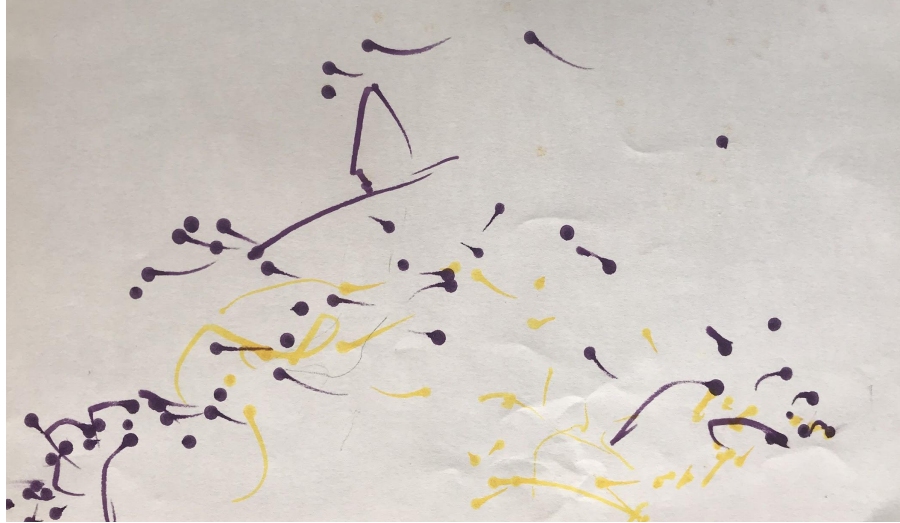
Tabla de los objetos de la formulación. FOTO: Traccialibera

La formulación es espontánea, sin búsqueda de resultados estéticos. Los elementos que la constituyen evolucionan de forma programada a lo largo de la vida, aunque en la edad adulta aparecen de forma distinta. No existen etapas de edad, sino etapas evolutivas a las que se llega a través de la repetición. Se materializa dadas unas condiciones características, como en el Juego de pintar, donde el adulto acompañante asiste, no dirige ni aconseja. De esta forma no existen ni competitividad ni juicios externos, que es lo que normalmente elimina la creatividad de los niños, al intentar crear para otros en lugar de para unos mismo.

La educación creadora confía plenamente en la capacidad del niño para aprenderlo TODO a su ritmo natural, sin forzar ni adelantar procesos.

La formulación comienza cuando el niño es capaz de hacer trazos. Primero aparecen los torbellinos y los punteados, que Arno define de la siguiente manera:

“Resultan de gesticulaciones impulsivas, un violento movimiento giratorio, del que nacen los Torbellinos y un golpeteo rápido que produce los Punteados.”

Ejemplo de punteado

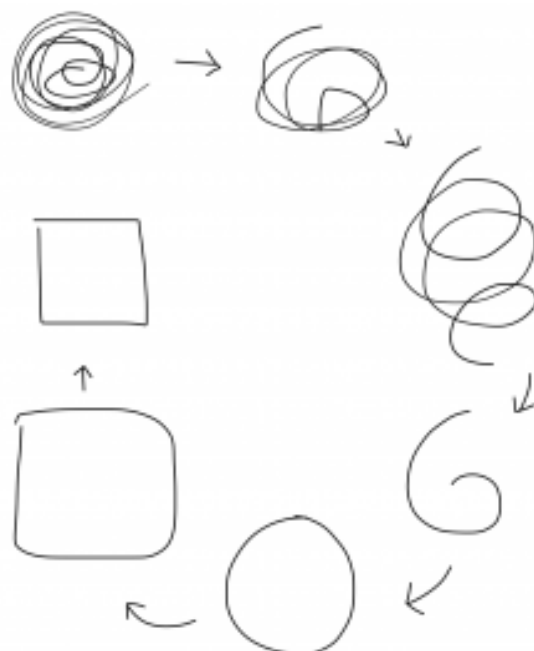

Ejemplo de torbellinos

En esta etapa es necesario ofrecer un material resistente a los golpes y que no distraiga de la acción de crear trazos. Poner a disposición del niño papel y un boli es esencial para la evolución del trazo.

Después de muchos torbellinos, el gesto se hace más lento y el resultado es el control del trazo y la creación del círculo. Esto sucede de forma progresiva, primero en forma de gancho antes de llegar al círculo.

Entonces, aparecen las **figuras primarias**, donde no hay intención de representación. El triángulo se deriva de la gota y el cuadrado del círculo.

Evolución del torbellino al cuadrado, pasando por el gancho y el círculo.

FOTO: Libro - El dibujo infantil y la semiología de la expresión, por Arno Stern

La repetición de la misma figura, genera el concepto de **Multiplicación**. Los puntos se convierten en rayas paralelas.

Creación de rayas paralelas. FOTO:
<https://patrimonioeduca.blogspot.com/>

Ejemplo de multiplicación de un mismo objeto.

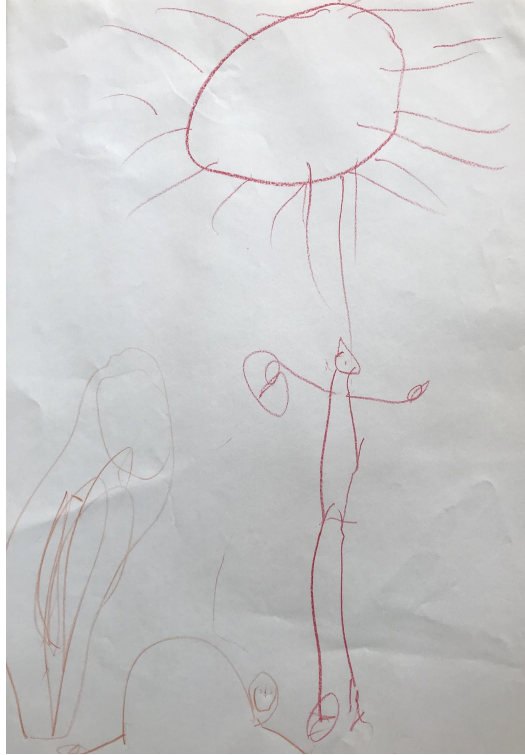
Un poco después aparecen las figuras radiales.

Espinas y figuras radiales. FOTO: Arno Stern

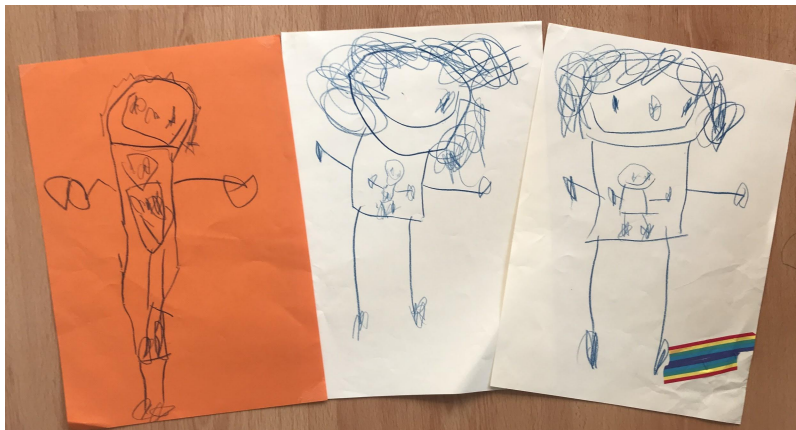
Más tarde, se crean **objetos-imágenes** con los que empieza el juego de la representación.

Los **objetos-imágenes** contienen el trazado que dicta la Memoria Orgánica. El mismo trazado puede estar contenido en distintos objetos: casa, personaje, barco... Como dice Arno Stern en su libro *Del dibujo infantil a la semiología de la expresión*, "La necesidad que se expresa con él, está unida a su estructura, antes que a la imagen que representa."

Figura humana y figura radial

Los objetos-imágenes nacen habitualmente de una intención pero pueden estar ocasionados por la necesidad de expresión y puede haber reiteraciones de un mismo objeto.

Reiteraciones de muñecos, con muñecos dentro de la camiseta

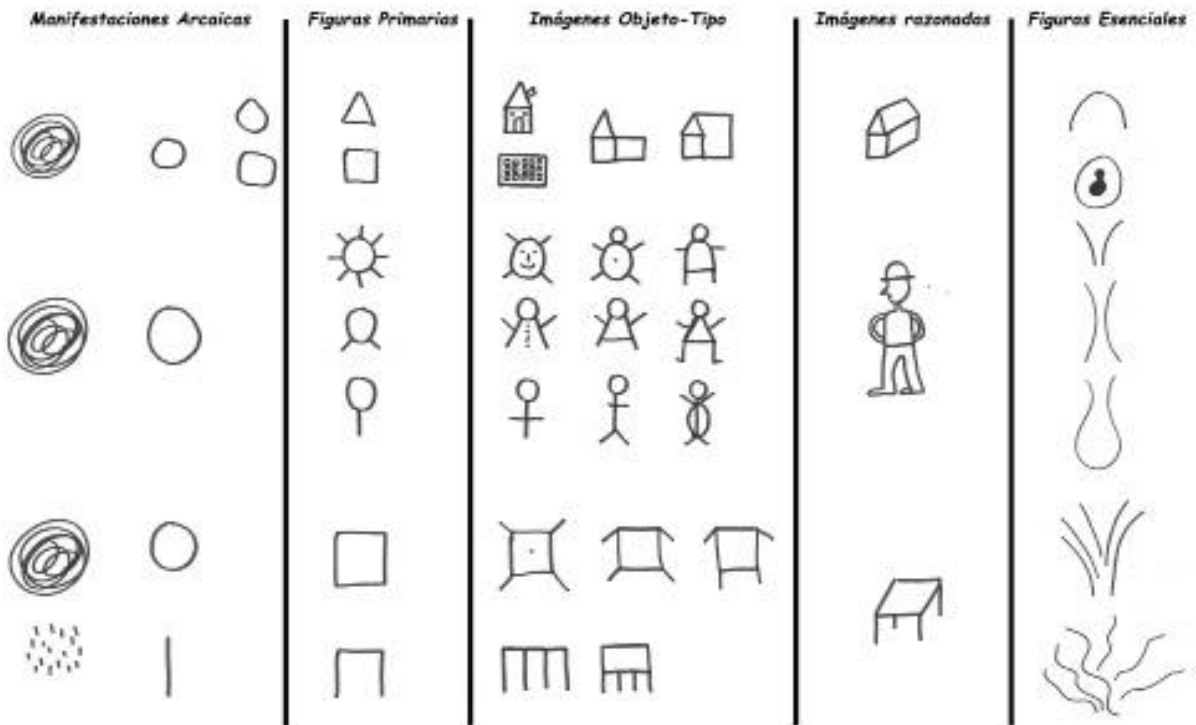
Los niños representan algo que conocen o que es importante para ellos de su mundo, sus preocupaciones, deseos, descubrimientos...

Hay una ley de permanencia por la cual ninguna de las figuras anteriores desaparece del trazo. La repetición es esencial para evolucionar. Esto también se aprecia en la multiplicación de elementos en un mismo dibujo.

Una persona representada con un triángulo y un círculo, ambas figuras primarias. También se ve claramente el efecto de la multiplicación de elementos.

En la edad adulta aparecen las **figuras esenciales**, donde ya no hay representación. En la siguiente imagen podemos ver la evolución de la formulación en el tiempo.

Tabla de la evolución de la formulación. IMAGEN: Ed Creadora Laboragunea

“Se ha enseñado a sus hijos cómo dibujar el busto de un personaje, una flor decorativa y la bandera nacional. Eso, convenceos de ello, a pesar de la propaganda universal, no les ha enriquecido con nociones inútiles, sino que ha esterilizado sus facultades espontáneas.”

“Si conocéis la Formulación sabréis favorecerla, con estos medios que, siendo de uso común, no son por ello inadecuados.”

Veréis florecer todas las Figuras y Objetos-Imágenes. ¡Qué placer para los niños! Y ¡Qué satisfacción para vosotros ser testigos de ello! La satisfacción sustituirá el orgullo de exponer las “obras maestras” para ser felicitados.”

Arno Stern, Del dibujo infantil a la semiología de la expresión.

5.3.EL LENGUAJE DEL ARTE EN REGGIO

EMILIA

En Reggio Emilia el arte es uno de los lenguajes del niño y por ello se pone a su disposición una gran variedad de materiales que le permitan crear, experimentar y expresarse. Se va más allá del dibujo figurativo, y lo que se quiere es proporcionar un ambiente propicio para la exploración y la investigación. El arte se plantea como propuestas abiertas, para encontrar respuestas a preguntas que se hacen los niños. Esta forma parte esencial del aprendizaje que crea conexiones entre distintas áreas del aprendizaje a través de experiencias concretas.

Experimentando con los colores. FOTO: Scandi School

No hay separación física entre el arte y cualquier otra disciplina, todos forman parte de los lenguajes del niño dándoles muchas formas de expresar sus ideas.

Explorando la forma de las hojas sobre hojas de estaño y con alambre.

FOTO: Jenny Silvente

Dioramas. Estos se podrían crear basados en un tema concreto que se esté trabajando en el aula, como por ejemplo los hábitats, la ciudad o el clima. FOTO: Atelier-m

La mirada y el acompañamiento del adulto es lo que hace la diferencia en todo este proceso para garantizar que las propuestas sean abiertas y que los niños puedan crear libremente. Se utilizan preguntas para favorecer que los niños puedan encontrar soluciones a situaciones y problemas concretos.

Jugando con luces y sombras. FOTO: Jenny Silvente

También es esencial el uso de la pedagogía de la luz, como parte del ambiente preparado y de la exploración de materiales y conceptos científicos a través del juego y de la experimentación, donde en muchos casos el niño acaba formando parte del paisaje, integrándose en el medio artístico.

Se ofrece una gran variedad de soportes y posiciones diversas para crear. Se explora la textura, el movimiento, el color, el blanco y negro, así como una gran cantidad de materiales como la pintura para dedos, la arcilla, el alambre, la témpera, las acuarelas, los pasteles al óleo, los pasteles de tiza, el trabajo de la madera, tinkering con partes sueltas, coser, tejer y todas aquellas actividades que puedan nutrir las experiencias diarias de los niños y crear conexiones.

Transparencias de ventana hechas con papel de seda. FOTO: Atelier-m

El dibujo figurativo se trabaja a través de invitaciones de naturaleza muerta, retratos, murales, todos basados en la observación detallada del objeto (se suelen añadir lupas a la invitación) y del estudio de sus formas.

6. ¿PARA QUÉ (O PARA QUIÉN) CREAN LOS NIÑOS?

Para responder a esta pregunta, tenemos hoy en día que analizar distintos escenarios. La respuesta va a depender de estos factores:

- la edad del niño,
- el acompañamiento recibido por parte del adulto,
- si han tenido oportunidades de crear por sí mismos, sin que les digan lo que deben hacer,
- si han tenido oportunidades de crear y de experimentar más allá de un ambiente artístico controlador, centrado en actividades dirigidas.

Si los niños han recibido muchos halagos (o críticas) en su trayectoria artística, esos niños crearán para **agradar al adulto**. En este caso, **dejarán de escuchar su propia voz y el trazo no será espontáneo**. El arte estará orientado al **resultado**.

Si los niños han recibido instrucciones de cómo se pintan casas, personas, etc..., crearán lo que se les ha enseñado principalmente. Les será muy difícil crear otras cosas por **miedo a equivocarse**. También se centrarán en copiar imágenes conocidas más que en crear las propias de su interior.

Si a los niños se les ha dicho normalmente lo que crear, no sabrán lo que hacer a no ser que un adulto les diga lo que

hacer. Se pierden las facultades espontáneas y la creatividad.

Si los niños han sido libres y han tenido el acompañamiento adecuado, crearán lo que sienten, piensan e imaginan.

Los más pequeños crean para explorar un medio y por el puro placer de crear.

7. ETAPAS EVOLUTIVAS Y PERIODOS SENSIBLES

Es importante analizar las etapas evolutivas y los periodos sensibles por los que pasan los niños de los 0 a los 12 años. Estos periodos sensibles van a condicionar el tipo de actividades que necesitan en cada momento y cómo se van a aproximar a ellas.

7.1. ETAPAS EVOLUTIVAS

Existen principalmente dos planos de desarrollo de los 0 a los 12 años. La **primera fase (0-6)** se centra en la mente absorbente del niño y los períodos sensitivos. Estos son universales y aparecen en todos los seres humanos. La **segunda fase (6-12)** considera al niño como un embrión social, con necesidad de relacionarse con otros. Ambas fases contribuyen a formar la **inteligencia** y

las facultades psíquicas del individuo.

Dentro de la primera fase, podemos hacer una distinción entre los niños de 0 a 3 años y de 3 a 6 años.

La etapa de 0 a 3 años estaría definida por la frase **“Ayúdame a hacerlo yo solo”**. Esta es una fase de intensa construcción y absorción. En esta etapa, el adulto tiene poca influencia sobre el niño ya que vive fuera de la concepción moral del adulto sobre lo que está bien o mal. Lo que realmente influye en esta etapa son los obstáculos a la libertad encontrada.

La etapa de 3 a 6 años sigue con la etapa de **“Ayúdame a hacerlo yo solo”**. En esta fase se consolidan y perfeccionan las habilidades adquiridas en la etapa anterior. Se presentan grandes transformaciones y aparece una independencia funcional.

En el segundo plano de desarrollo, de los 6 a los 12 años, entramos en la fase **“Ayúdame a pensar por mí mismo”**. En esta etapa, el niño se convierte en embrión social, con gran necesidad de relacionarse con otros. Alrededor de los 7 años, aparece una necesidad de abstracción e intelectualización. También se desarrolla la mente razonadora y se forma la conciencia moral. Los niños tienen un gran interés por conocer su mundo.

7.2. PERIODOS SENSIBLES

Los niños pasan por periodos sensibles en los cuales necesitan ciertos estímulos del ambiente para autoconstruirse. Estos períodos sensibles, se centran en la adquisición de una característica concreta. Son universales, inconscientes y pasajeros.

Si el niño no encuentra el estímulo necesario en ese momento, se pierde la posibilidad de aprenderlo de forma natural. La tabla siguiente resume los periodos sensibles que ocurren en la etapa de 0 a 6 años. No se pueden predecir. Se detectan con la observación y se potencia con un ambiente preparado que pueda responder a esas necesidades concretas.

	Edad (años)					
	1	2	3	4	5	6
Movimiento	█					
Lenguaje	█	█	█	█	█	█
Objetos pequeños		█	█	█		
Orden			█	█		
Música			█	█	█	█
Gracia y cortesía			█	█	█	█
Sensorial			█	█	█	█
Escritura				█		
Lectura				█	█	
Matemáticas					█	█
Relaciones espaciales					█	█

Los periodos sensibles de Maria Montessori

7.3. NECESIDADES Y TENDENCIAS

A parte de los planos de desarrollo y los periodos sensibles, existen las necesidades y tendencias de cada etapa.

En la fase de 0 a 6 años, se necesita lo siguiente:

- Orden: orden exterior para tener orden interior. Puntos de referencia.
- Exploración y manipulación: refinamiento sensorial.
- Repetición: para llegar a perfeccionar movimientos.
- Orientación
- Movimiento
- Comunicación
- Trabajo: de forma constante, le enseña a concentrarse
- Exactitud: repetición y autocorrección

En la etapa de 6 a 12:

- Abstracción/ Imaginación: capacidad para comprender el mundo
- Exploración: quiere entender el porqué de las cosas.
- Comunicación: oral y escrita. Necesidad de relacionarse.
- Orden: trabajos de lógica
- Orientación: ubicación en el tiempo
- Exactitud: gran capacidad de observar e interpretar

Es importante tener este punto en cuenta a la hora de proponer una invitación y a la hora de observar al niño.

8. LOS ARTISTAS SEGÚN SU ETAPA EVOLUTIVA

Podemos clasificar a los artistas según la etapa evolutiva en la que se encuentran. Las edades son puramente orientativas y lo que va a ser determinante será observar al niño y sus necesidades.

- El artista explorador (0 a 3 años)
- El artista científico (3 a 6 años)
- El artista inventor (6 a 12 años)

8.1. EL ARTISTA EXPLORADOR

El artista explorador se nutre artísticamente de TODOS sus sentidos. El niño busca experiencias sensoriales y es capaz de concentrarse poco rato en un mismo material. Son muy curiosos y reciben con asombro cualquier material que se les presente. A través del juego exploran y experimentan con lo que tengan a su alcance. No son capaces todavía de realizar actividades dirigidas. Lo más importante en esta etapa es el

proceso.

Pintando sobre arena. FOTO: Jenny Silvente

FOTO: Jenny Silvente

Las representaciones de esta fase no son figurativas y no representan nada concreto. Son simplemente una necesidad interna de trazar que tenemos todos los seres humanos y sobre la cual no se debe intervenir.

Niño de 18 meses pintando y pegando por primera vez.

El arte les ayuda a desarrollar su independencia, motricidad y visión espacial.

En esta etapa se les debe ofrecer muchas oportunidades de

exploración sensorial para experimentar a través del juego libre. Hay que asegurarse de que todos los materiales sean no tóxicos, ya que en esta fase muchos niños aún se meten cosas en la boca.

Explorando la arcilla. FOTO: Jenny Silvente

Es necesario ofrecer oportunidades con herramientas como tijeras siguiendo el interés del niño. Hablaremos en detalle de las tijeras y de cómo y cuándo es ideal introducirlas en el apartado de materiales.

Será imprescindible observar el momento evolutivo del niño para ofrecer invitaciones artísticas interesantes y beneficiosas.

8.2. EL ARTISTA CIENTÍFICO

FOTO: Scandi School

El artista científico va un poco más allá que el artista explorador y empieza a experimentar de otra forma con los materiales ya que presentan mayor motricidad fina que en la etapa anterior. Siguen siendo muy curiosos acerca de todo lo que les rodea y pueden concentrarse por largos períodos de tiempo.

Pintando con burbujas. FOTO: Atelier-m

En esta fase empieza la etapa figurativa.

El arte de proceso es para los artistas científicos una importante vía para comunicar lo que sienten, piensan o imaginan.

Creando una forma con alambre, cola y lentejuelas. FOTO: Atelier-m

8.3. EL ARTISTA INVENTOR

El artista inventor es altamente creativo y puede completar proyectos complejos de principio a fin. Crean con propósito y resuelven los problemas que vayan surgiendo. Su destreza les da autonomía. Siguen siendo muy curiosos y prueban con entusiasmo distintas técnicas o medios. Ellos mismos empiezan a buscar un resultado final acorde con su idea estética y de

belleza, y también con su gran capacidad de observación, que les hace querer ser fieles a la realidad.

Artista inventora creando un patrón por medio de la estampación.

Es beneficioso exponerlos a todo tipo de proyectos en 2D y 3D, experimentación, técnicas, propuestas abiertas, principios de diseño y manualidades.

Historia contada por una niña de casi 6 años, sobre la visita de sus abuelos por su cumpleaños.

Muñecas creadas mediante Tinkering con partes sueltas y la pistola de pegamento de baja temperatura.

9. EL ARTE DE PROCESO

El arte de proceso se centra en el proceso, no en el resultado final. Lo que importa realmente es el camino.

Le permite al niño expresar pensamientos y sentimientos, explorar libremente, tomar decisiones y arriesgarse, en un mundo artístico donde no existe el bien ni el mal.

Taller para niños de entre 2 y 9 años

Cuando se plantean invitaciones de arte de proceso, es

importante no proporciona NINGÚN modelo a seguir. Esto condicionaría lo que pueden crear los niños y limitaría su creatividad, ya que intentaría seguir un modelo en lugar de inventarse lo que le salga de dentro.

Una invitación de arte de proceso puede funcionar para un gran rango de edades, porque cada niño creará según su estado evolutivo.

El niño aprende, lo que necesita en cada momento, experimentando y jugando. No existe una forma “correcta” o “incorrecta” de crear. Esto sucede porque el foco está puesto en el proceso por el que pasan los niños, en lugar de centrarse en el resultado final. Esto es posible si se plantean propuestas abiertas y no dirigidas.

El arte de proceso inspira al niño a ser único y a no comparar sus creaciones con las de los demás. El niño puede trabajar el tiempo que necesite en un mismo proyecto, dándole libertad total para crear.

El arte de proceso tiene muchos beneficios. Permite crear sin miedo a equivocarse, empatizar, escuchar, observar, experimentar, elegir libremente, tomar decisiones, desarrollar el pensamiento crítico, arriesgarse, usar la imaginación, encontrar soluciones de forma dinámica, le ayuda a preguntarse cosas y a encontrar las respuestas, etc, todo esto en relación al estado evolutivo del niño.

10. INVITACIONES Y PROVOCACIONES

10.1. ¿QUÉ ES UNA INVITACIÓN?

Una invitación (o provocación) de arte es un espacio preparado con cuidado y cariño, para asombrar al niño con los materiales y su distribución, e incitarlo a crear. La invitación permite profundizar en el uso de materiales conocidos, acompañándolos de un soporte diferente y/o sorprendente. También permite introducir materiales nuevos.

Las invitaciones se preparan ANTES de que llegue el niño, de una forma organizada y bonita. El niño no podrá resistirse y tendrá que crear de inmediato. Es como si prepararas una fiesta donde el invitado de honor es él.

Por norma general, si te atraen a ti, al niño también. Esa es la invitación perfecta.

Las invitaciones deben de ser:

- Irresistibles
- Fáciles de preparar
- Sencillas

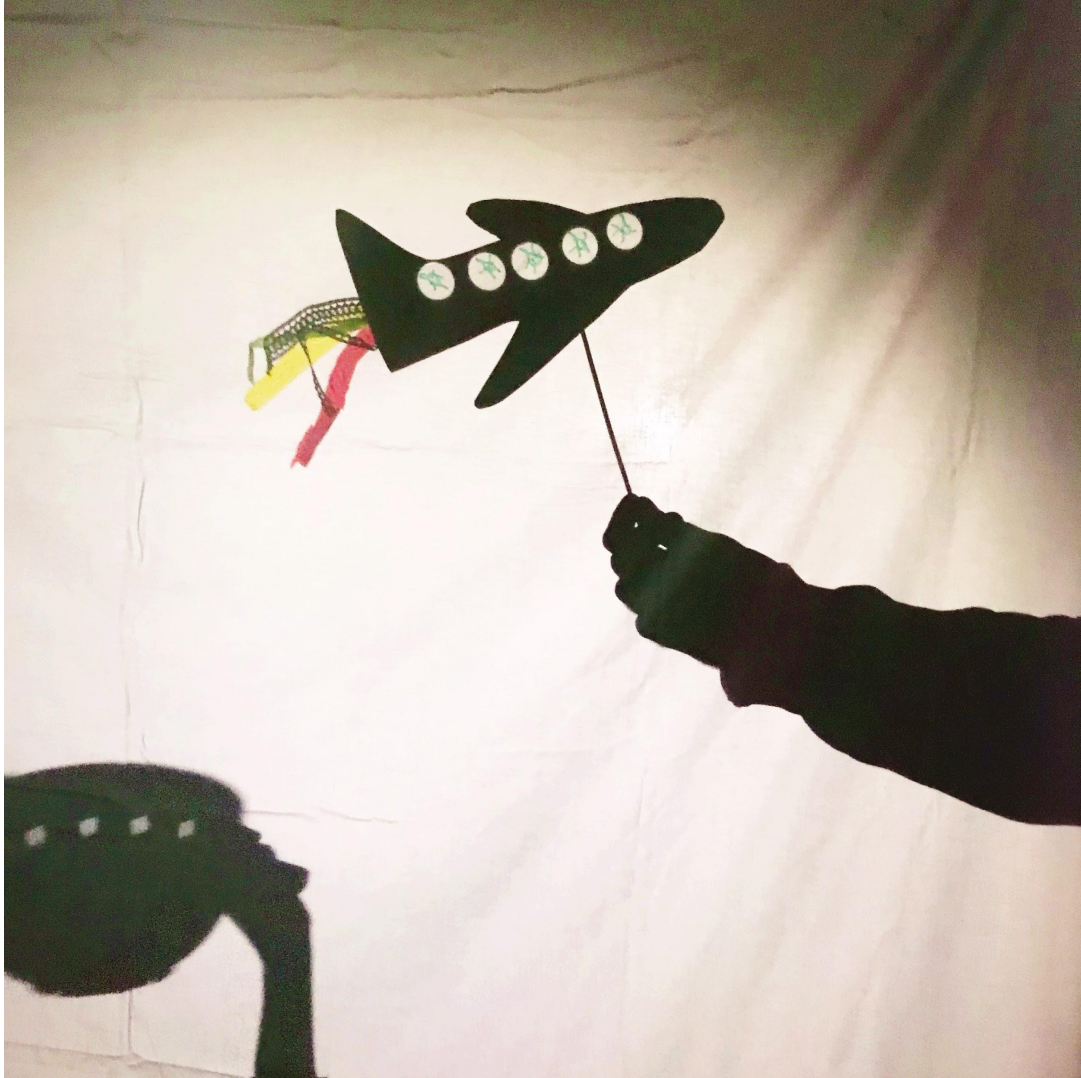
Tienen un factor estético que les da belleza y siguen los intereses del niño, así como el momento evolutivo en el que se encuentra. Las propuestas tienen que tener un factor sorpresa, ya que el asombro forma parte esencial de las invitaciones. Lo ideal sería proporcionar invitaciones variadas con materiales diversos, en propuestas abiertas y sensoriales.

Es importante que se deje pensar y razonar a los niños sin corregirlos. No hay que intentar cambiar la forma de crear del niño, sino honrar su individualidad. Hay que dejarle que siga explorando los materiales que le causen curiosidad, sin apresurarlo para que cree a la velocidad que le viene bien al adulto.

Es importante valorar las opiniones e intereses del niño, pues esto le hará sentir que pertenece y que sus ideas son importantes. Ese sentimiento de valía le hará sentirse capaz de crear. Puedes hacerle preguntas sobre el proceso.

Las invitaciones también pueden tener un propósito, y lo creado convertirse en un juguete, marioneta, o elementos para el teatro o la danza. Todas las disciplinas se entremezclan sin nada físico que las separe.

Creación de marionetas de sombras

Elegir un momento en el que los niños no tengan ni hambre ni sueño es esencial. Si estamos cansados, es preferible preparar invitaciones sencillas que no requieran mucho tiempo de recogida y limpieza posterior.

Por otro lado, si los niños tienen a su disposición un área de arte planeada con intención, crearán todo el tiempo, independientemente de las invitaciones que plantees.

10.2. LO QUE NO ES UNA INVITACIÓN

Una invitación (o provocación) no significa:

- Poner todos los materiales que uno tenga en una mesa.
- Explicarle al niño cómo y qué tiene que hacer con los materiales seleccionados antes de empezar.
- Hacerle una demostración al niño o darle un modelo a copiar.
- Dirigir, sugerir, controlar o interrumpir al niño mientras crea.
- Asociar el éxito de la propuesta al tiempo que han pasado los niños en ella. Eso es una expectativa del adulto. Cada niño es único y tiene su propio camino de aprendizaje.

10.3. EL PROCESO DE CREAR

Cuando se le presenta una invitación a un niño, suele pasar por las siguientes fases:

- **Exploración de materiales:** los niños investigan los materiales de forma sensorial.
- **Experimentación:** cuando han entendido cómo funcionan los materiales, exploran sus posibilidades.

- **Crear/innovar:** empiezan a generar sus ideas y teorías sobre ese proyecto.

Puedes plantear la misma invitación varios días seguidos para observar este proceso.

10.4. ¿CÓMO PREPARAR UNA INVITACIÓN DE ARTE?

Una invitación es una fiesta para los sentidos. La clave está en la simplicidad de los materiales elegidos y cómo se organizan en la mesa. Es preferible usar pocos materiales, pero colocarlos de una forma interesante. Estos pasos te ayudarán a definir una invitación a jugar (o crear).

1- Elige una acción o experiencia.

Las invitaciones tienen un propósito.

2- Elige materiales y herramientas para esa experiencia.

Pocos materiales pero colocados de una forma interesante. No hay nada que explicar.

3- Una fiesta para los sentidos.

Elementos decorativos y atractivos que provoquen asombro y curiosidad.

10.5. SOPORTES

Es interesante poder ofrecer una gran variedad de soportes donde crear: papel, madera, cartón, piedras, metal, tela, materiales naturales, plásticos, cristal, espejo, cuerpo, agua, arena.

Piedras de historias creadas mediante pintura y collage.

No nos olvidemos del arte téxtil y la inclusión de telares y mesas de bordado en el espacio.

Trabajos de costura de una niña de los dos (arriba a la derecha) a los tres años (izquierda y centro).

Mesa para practicar el bordado. FOTO: Meri Cherry

Asimismo, se deben incluir formas, texturas y tamaños diversos, desde diminutos a enormes para pintar a gran escala. Esto hace que los niños tengan que encontrar formas de adaptarse a sus soportes.

10.6. POSICIONES

También hay que dar oportunidades de crear en posiciones diversas: sentado, de pie, en el suelo, en caballete, en caballete de mesa, etc. Eso hace que se utilicen distintas musculaturas para crear.

Pintando en el suelo.

Pintando en el espejo, posición vertical.

10.7. TIPOS DE INVITACIONES

Existen varios tipos de invitaciones, dependiendo de la propuesta que se quiera plantear.

- Invitación simple
- Invitación en fases
- Invitaciones en paralelo por zonas
- Invitaciones permanentes
- Invitaciones familiares
- Invitaciones sobre artistas

10.7.1. INVITACIÓN SIMPLE

Una invitación simple es aquella que se presenta como una propuesta acotada y única.

Invitación a pintar el palo con témperas.

Invitación a pintar con pasteles al óleo y aceite.

Normalmente no necesita introducirla de ninguna manera ni dar ningún tipo de explicación. Se favorece la exploración de los materiales de forma libre.

En ocasiones puede que te interese plantear una invitación sobre un tema concreto, en cuyo caso, si es necesario se puede poner en contexto: “hoy vamos a hacer nuestro autorretrato”.

Invitación para crear un autorretrato con partes sueltas sobre un espejo.

10.7.2. INVITACIÓN EN FASES

Una invitación en fases consiste en una propuesta que tiene varias etapas. Estas pueden hacerse una tras otra, o si el tiempo es un factor limitante, en momentos separados.

Antes de empezar, hay que tener preparado el material que se necesitará para las distintas fases, aunque solo se pondrá al

alcance de los niños el de la primera. Conforme vayan acabando, se irá añadiendo el material para la siguiente etapa. De esta manera, se toman su tiempo para hacer cada fase.

Un ejemplo sería esta invitación donde primero les propuse crear un animal imaginario mediante collage de piezas de cartón, previamente cortadas. Cuando hubieron acabado de crear su animal, saqué los botes de témpera con pinceles para que pudieran pintar sus creaciones. Al finalizar esta etapa, les saqué todos los elementos de partes sueltas para decorar, así como lana y botes de purpurina (si puedes elige ecológicos que no dañen el medio ambiente).

***Fase 1** - collage de piezas de cartón para crear un animal imaginario.*

Fase 2 - pintar el animal creado.

Fase 3 - decorar mediante partes sueltas.

Otro ejemplo sería esta invitación en dos fases: pintar y decorar con partes sueltas y cola blanca.

1. *Pintar*

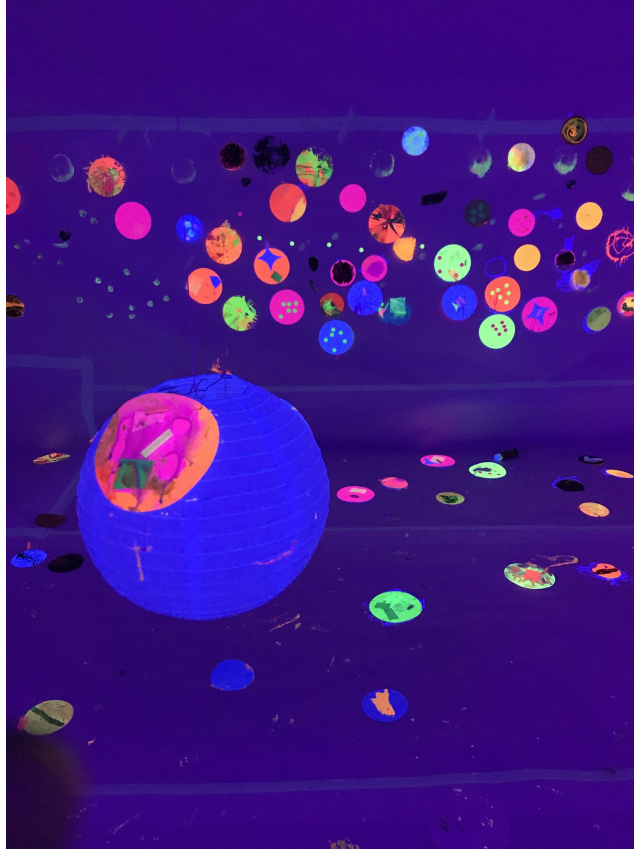

2. *Decorar con partes sueltas*

10.7.3. INVITACIÓN EN PARALELO

Una invitación en paralelo consiste en preparar varias provocaciones en un mismo espacio. Este es el caso de talleres de arte inmersivos donde hay muchos niños y varias estaciones para crear.

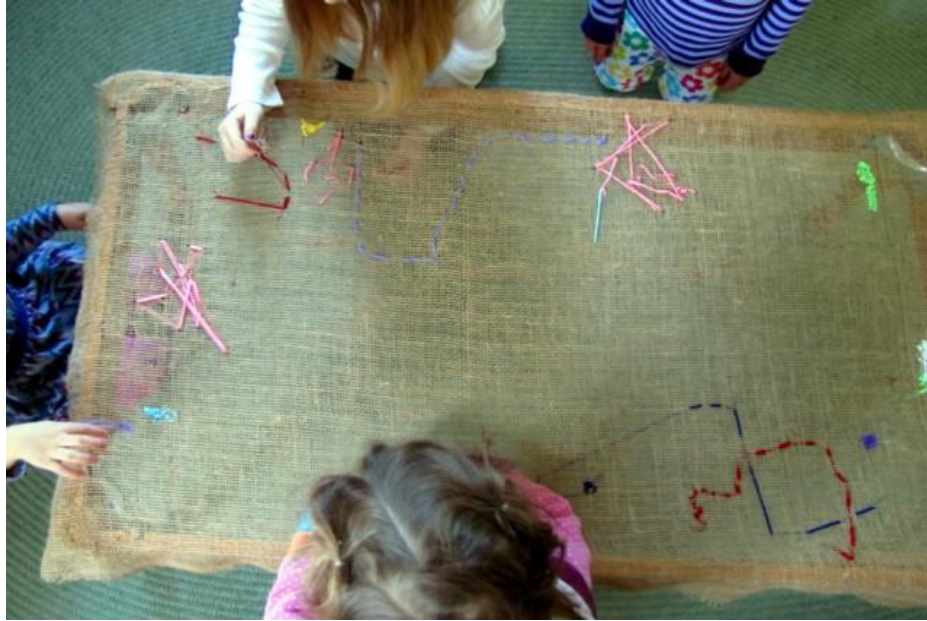

Taller de arte inmersivo sobre Yayoi Kusama, con 4 invitaciones en paralelo: collage, dibujo, arte cinético y estampación.

10.7.4. INVITACIÓN PERMANENTE

Una invitación permanente forma parte del ambiente preparado de los niños para que puedan crear en ella cuando lo deseen. Es el caso, por ejemplo, de invitaciones con tapices o de un área de tinkering (partes sueltas).

Creando un tapiz colaborativo. <https://kleas.typepad.com>

10.7.5. INVITACIÓN EN FAMILIA

Estas pueden ser de varios tipos: usando el mismo soporte para toda la familia (o grupo) o en soportes diferentes (cada uno el suyo).

Creación familiar en un mismo soporte. FOTO: The art pantry.

Creación familiar en distintos soportes. Se crea a la vez, pero cada miembro de la familia trabaja en su soporte. FOTO: The art pantry

10.7.6. INVITACIÓN SOBRE ARTISTAS

Hay una diferencia entre las invitaciones de arte de proceso y las invitaciones sobre artistas. Las invitaciones de arte de proceso no muestran ejemplos.

Las invitaciones basadas en artistas muestran obras del artista, ya que el objetivo es interpretar el estilo de ese artista, sintiendo su forma de crear o aprendiendo alguna técnica

concreta, aunque no siempre es el caso. Son invitaciones de arte de proceso que permiten a los niños ver las cosas desde los ojos del artista. Tomarán algún elemento o forma de hacer del artista.

Para introducir al artista, se pueden usar **cuentos** sobre el tema que se va a tratar. A los más pequeños se les pueden contar historias usando **marionetas** o **elementos en la mesa de luz**.

Las invitaciones basadas en artistas, requieren de un **trabajo previo** para conectar con el artista a través del juego y/o de experiencias. Antes de empezar una invitación sobre un artista, es necesario:

1 - Investigar y leer sobre el artista.

2 - Presentárselo a los niños de una forma divertida y atractiva a través de un **cuento**. Las historias nos dejan conectar con el artista. Los cuentos tienen que ser apropiados para la edad. Al adulto le deben parecer interesantes para que pueda contarlos con entusiasmo. Si no se encuentran cuentos, se pueden crear unos basándose en la vida del artista. Las escenificaciones, teatrillos, o historias contadas en la mesa de luz son muy interesantes para todas las edades.

3- **Mostrar fotos de obras reales.**

4- Se pueden plantear **juegos** para profundizar más sobre la obra del artista. Emparejar, encontrar los colores, buscar

detalles de cuadros, etc..., como lo veremos en Recursos para el área de arte.

11. ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS

Para acompañar el arte de proceso es necesario:

- **Un adulto preparado:** que sepa observar procesos, proporcionar invitaciones aptas para el estado evolutivo del niño y que utilice un lenguaje enfocado al proceso y no al resultado.
- **Un ambiente preparado:** con materiales interesantes para exploración y experimentación, accesibles a los niños.
- **Un niño preparado:** que entienda cómo funciona ese espacio y pueda gestionar su libertad.

11.1 EL ADULTO PREPARADO

“Si tan solo hubieses visto todo lo que he tenido que hacer”. El niño quiere esta observación. Todos la queremos. Esto significa que cuando aprendes a observar al niño, cuando asimilas todo lo que significa observar al niño, aprendes muchas cosas que no están en los libros - educativas y psicológicas. Y cuando hayas hecho esto aprenderás a no apresurarte en tus evaluaciones, tests y juicios. El niño quiere ser observado, pero

no quiere ser juzgado.

Loris Malaguzzi

11.1.1. LA MIRADA

Lo que más afecta es nuestra mirada hacia el arte infantil. ¿Respetamos que creen por sí mismos? ¿Sin interrupciones? ¿Queremos tener algo de control sobre lo que van a crear? ¿Nos interesa más el resultado final que el proceso?

Un adulto preparado:

- **Fomenta que se haga preguntas** y le ayuda a encontrar las respuestas por sí mismo cuando sea posible.
- **Hace preguntas abiertas** para que el niño trabaje su línea de pensamientos e intereses.
- **Sigue los intereses del niño.** Eso le demuestra al niño que su imaginación e intereses son válidos.
- **No interrumpe** a un niño que está concentrado (ni siquiera para hacerle un comentario o preguntarle algo).
- **Hace del juego abierto y desestructurado una prioridad:** los niños aprenden a través de experiencias manipulativas, explorando a través del juego.
- **Modela un comportamiento de curiosidad** hacia lo que te

rodea. Probar cosas nuevas delante del niño será beneficioso.

11.1.2. EL LENGUAJE

Nuestro lenguaje es lo que hará la diferencia a la hora de acompañar el arte infantil.

Nuestro objetivo es:

- Construir conexiones
- Respetar sus tiempos
- Acompañar procesos

El objetivo es fomentar el pensamiento creativo, que puedan expresar sus sueños, abrazar sus diferencias y que nunca pierdan el contacto con su artista interior. Para ello, hace falta tomar consciencia del lenguaje que se usa, porque es lo más importante y está totalmente relacionado con cómo se aproximarán los niños al arte.

Hay que evitar preguntar “¿Qué has dibujado/hecho?”. Estas preguntas implican que el niño ha querido dibujar algo concreto, cuando no siempre es así, especialmente cuando aún no se ha alcanzado la fase figurativa. Además, como lo vimos en el apartado de la formulación, cualquier interferencia

interrumpe este proceso. Lo mejor es no preguntar nada y si el niño quiere nos contará. Pero si viene a mostrarnos su dibujo, se le podría preguntar “¿Te gustaría contarme sobre tu dibujo/creación?”. Esta frase le da total libertad al niño de contarnos lo que le apetezca. Y si no quiere contarnos nada también está bien.

Se deben evitar las frases del tipo “Buen trabajo” o “muy bonito” ya que se centran en el resultado (y son superficiales). Es importante que los niños puedan crear por sí mismos y no para agradar a los adultos. Si el niño te enseña ilusionado su dibujo, en lugar de decirle el típico “Muy bonito” puedes describir lo que ves de forma objetiva: “Veo que has pintado unas líneas rojas”, “veo que estás disfrutando mucho aplastando la arcilla con el rodillo”. Valora el esfuerzo en lugar del resultado final.

Hay que conseguir transmitirle al niño que en el arte no existe ni el bien ni el mal. Los “errores” son excelentes oportunidades para aprender.

Evita las etiquetas (tanto hacia los niños como hacia uno mismo): “A Laura no le gusta pintar”. Los niños acaban creyéndoselas y se convierten en adultos incapaces e inseguros.

Puedes usar un lenguaje que empodere al niño. Hazle preguntas sobre lo que ves: “¿Cómo se te ocurrió hacer esto?” “¿Dónde vive este animal?” “¿Me pregunto...?” Estas preguntas fomentan la conexión, el pensamiento crítico, el razonamiento y

demuestran tu interés real acerca de su trabajo. Piensa en no interrumpir su proceso con preguntas o comentarios innecesarios. No siempre es necesario preguntar, el silencio es una herramienta poderosa, al igual que una sonrisa para contestar la pregunta del niño: “¿te gusta?”.

Las frases del tipo: “me pregunto...”, “veo...”, “me he fijado...” son muy útiles a la hora de conectar con el niño y con su trabajo.

Otras frases tipo que se podrían usar para valorar el esfuerzo y no el resultado final son:

“¡Cuéntame más sobre esto!”

“Veo que estás tomando decisiones muy importantes sobre tu trabajo.”

“Veo que estás muy orgulloso de tu trabajo.”

“Veo que estás tomándote tu tiempo.”

“Tengo ganas de ver qué se te ocurre después.”

“¡Qué idea tan interesante! ¿Cómo se te ha ocurrido?”

11.1.3. MODELA AMOR POR EL ARTE

Si quieres que el niño lea, rodéalo de libros. Si quieres que el niño ame el arte, demuéstrale tu pasión por el arte.

Si quieres que el niño pinte, pinta. (Pero no POR o PARA el niño sino para tí). Sé auténtico e íntegro. Él ya sabe que sabes pintar. Muéstrale que crear es maravilloso, pero no para que te copie sino para que vea el lugar que tiene el arte en tu vida.

Los niños pocas veces escuchan lo que les decimos que hagan, pero siempre siguen nuestro ejemplo.

11.1.4. TOMA CONSCIENCIA

El niño te observa SIEMPRE.

No te critiques ni a ti ni a TU trabajo creativo delante de él. Eso le enseñará a ser autoexigente con su propio trabajo y puede que acabe desencantándole el arte por exceso de perfeccionismo.

Modela el uso correcto de los materiales.

11.1.5. LOGÍSTICA

No dejes que el miedo a las manchas limite la creatividad. Para ello es importante acondicionar el espacio. Prepara el ambiente según lo que vaya a hacer el niño. Si te asusta que se manche, dale una camisa vieja o ropa de artista.

Por otro lado, protege las superficies que se puedan manchar (manteles, bandejas, maderas).

Habla con el o los artistas sobre las **normas** de donde se puede pintar y donde no. Establece **lugares de SÍ**.

Prepárate para los imprevistos. Puede que se pinte el cuerpo, pero no te preocupes, esto se va con una ducha. No dejes que esto limite el número de oportunidades de crear y de experiencias que le ofreces al niño. Verás que con la práctica, cada vez te parecerá más fácil preparar este tipo de actividades tan beneficiosas. Los niños pueden participar de la recogida y limpieza posterior. Empezamos modelando, sin obligación y dando oportunidades de contribuir y de pertenecer desde la amabilidad y el respeto.

11.1.6. EXPECTATIVAS Y NECESIDAD DE CONTROL

Los niños no pueden ser creativos si los adultos tienen expectativas sobre lo que tienen que crear.

No le enseñes a dibujar TU VISIÓN de cómo son las cosas. Deja que lo aprenda por sí mismo mediante la experimentación, probando, equivocándose, y volviéndolo a intentar.

No pintes POR ni PARA el niño. No hay que darle la solución sino enseñarle a encontrarla él mismo. Si el niño te pide que le pintes cosas, hazle preguntas del tipo: ¿cómo lo pintarías tú? Si aún así te dice que no sabe pregúntale: ¿qué formas tiene? Haz que desarrolle su observación y pensamiento crítico mediante preguntas. No te imaginas lo orgulloso que estará de sí mismo cuando lo consiga.

Observa, no sugieras ni dirijas. Es SU arte. Maravíllate de lo que se inventa.

11.2 EL AMBIENTE PREPARADO

El ambiente preparado se considera en la pedagogía Reggio

Emilia como el tercer maestro. Un espacio donde se entremezclan arte, aprendizaje y juego, sin ninguna línea que los separe y donde están presentes oportunidades para expresar los 100 lenguajes del niño.

El ambiente preparado genera oportunidades para crear, expresarse e interconectar conocimientos en distintas disciplinas como la danza, la fotografía, el teatro, elementos naturales, etc. Es importante que muchas disciplinas estén presentes en las experiencias que ofrecemos.

11.2.1. EL ATELIER

El atelier proporciona un espacio habitual para crear, con una gran variedad de materiales para experimentar y descubrir. Entre otros, hay muchos materiales reciclados y originales.

Un atelier en una escuela Reggio Emilia. FOTO: Escuela Reggio

Los materiales están organizados en estanterías. Se usan botes de cristal o cajas transparentes para poder ver todo lo que hay. Lo que no se ve, no se usa.

Atelier en Pistoia. FOTO: Jenny Silvente

En una casa, se puede crear un área de arte con las mismas características, tan grande como espacio tengas. Lo mejor es ubicarlo en el espacio donde siempre estéis, que es donde realmente se va a usar sin parar. Un espacio de arte preparado hace la diferencia y les muestra que crear es importante y parte de la vida.

Taller de arte en el comedor.

11.2.2. MICRO-ESPACIOS DE ARTE

A parte del atelier, o si no dispones del espacio para uno, puedes crear un micro-espacio de arte en el aula o en casa con una simple estantería. Al ser un espacio más pequeño que un atelier dedicado, puedes ir cambiando los materiales según los intereses y las exploraciones de los niños.

Este micro-espacio de arte es para experimentar con las pinturas. Tiene un par de libros seleccionados, pinturas, papel y soportes varios.

FOTO: fairydustteaching

Elige y organiza los materiales de forma bonita, con intención. Asegúrate de que los materiales son de buena calidad. Puedes probarlos para ver qué sensación dan y si atraerán a los niños.

Puedes añadir materiales y elementos sorprendentes, que estén fuera de lo común.

Puedes incluir libros de arte o recursos que tengan que ver con lo que se está trabajando en ese momento.

*Espacio para explorar el dibujo con una gran variedad de materiales:
ceras, rotuladores, lápices, pasteles, etc. FOTO: fairydustteaching*

Si no tienes espacio ni para poner una estantería, puedes usar un carrito como este, de forma a poder llevarlo a otras zonas de la casa o del aula cuando sea necesario.

FOTO: @making.montessori

También existe la opción de usar una caja con algunos materiales clave si tampoco hay espacio para el carrito. Aunque siempre se prefiere el espacio mayor que nos podamos permitir.

Caja con materiales para crear. FOTO: The art pantry.

11.2.3. RECURSOS PARA LA ZONA DE ARTE

En la zona de arte, puedes añadir otros recursos a parte de materiales para crear. Una buena selección de cuentos que ilustre el tema que se quiera trabajar, será una buena aportación. Puedes poner cuentos sobre artistas y/o libros que muestren obras de arte. Asegúrate de seleccionar libros adecuados para cada edad, que eviten las obras violentas o inapropiadas. Tienes una lista de algunos favoritos al final de

este documento.

Libros estupendos para trabajar el arte desde bebés.

Colección de cuentos de Laurence Anholt sobre historias reales de artistas y de los niños que los conocieron.

También puedes añadir juegos y recursos para fomentar la observación y la apreciación del arte.

Juego de buscar los colores de un cuadro con las tablillas de colores (caja de colores Montessori número 3).

Juego de emparejar cuadros parecidos con las tarjetas Child-size masterpieces.

Juego de emparejar los detalles de un cuadro con el cuadro. (Close-up del MoMa)

Las tarjetas o cuadros con obras permitirán a los niños afinar su mirada, entrenar la observación, fomentar la sensibilidad hacia el arte y desarrollar el lenguaje mediante preguntas sobre lo que les hacen sentir e imaginar.

12. EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ARTÍSTICA

En este apartado veremos cómo despertar la conciencia artística de adultos y niños.

12.1. ¿QUÉ ES LA CONCIENCIA ARTÍSTICA?

Según la RAE, la conciencia se puede definir como:

- La actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad.
- El conocimiento claro y reflexivo de la realidad.

Por lo tanto, la conciencia artística se puede definir como el conocimiento y la actividad mental del propio sujeto en el ámbito del arte.

Dentro de esto, existen dos áreas diferenciadas:

- Lo que uno aprende sobre el arte (conocimiento) de uno mismo y de los otros.
- Lo que uno se da cuenta que es capaz de hacer en el ámbito artístico (reflexión).

El despertar de la conciencia artística del adulto que acompaña y guía en el ámbito del arte se basa principalmente en el cambio de mirada y en la toma de consciencia.

El despertar de la conciencia artística del niño consiste en:

- Descubrir la historia del arte y las distintas formas de crear.
- Desarrollarse y expresarse artísticamente en una variedad de ámbitos y disciplinas.
- Ser capaz de utilizar la creatividad y el arte para la vida.

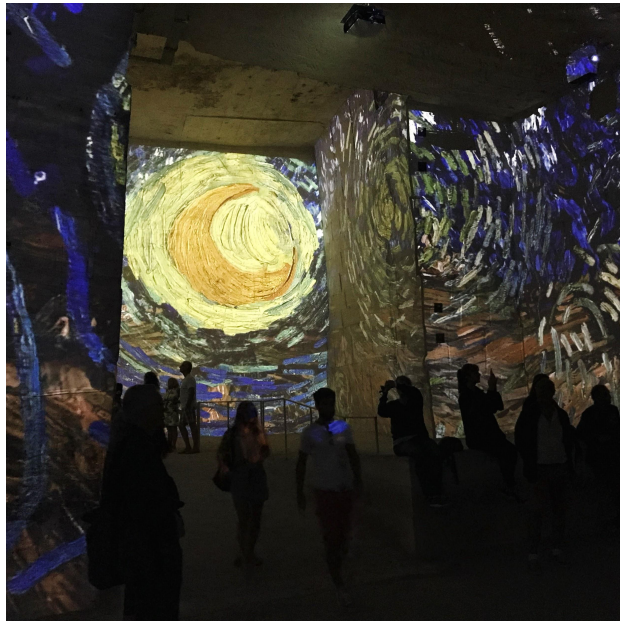
12.2. ¿CÓMO DESPERTAR LA CONCIENCIA ARTÍSTICA?

Para despertar la conciencia artística de adultos y niños, es necesario:

- Un adulto que acompañe y que modele su amor por el arte en todas sus formas, que sepa crear y apreciar el arte.
- Un ambiente preparado: el atelier y el micro-espacio de arte.
- Materiales interesantes, presentados de una forma concreta mediante invitaciones o provocaciones, así como recursos de apreciación artística (tarjetas, cuentos, etc).
- Experiencias creativas (talleres de arte) e inmersivas.

12.2.1. EXPERIENCIAS

Se pueden proporcionar experiencias significativas de muchas formas distintas. Por un lado, existen las experiencias de arte inmersivo, en las cuales el sujeto forma parte de la misma instalación de arte. Este es el caso de espacios como Les carrières des lumières en Provenza, donde los visitantes se sumergen en un mundo de cuadros proyectados que se mueven al son de la música. Esta experiencia impacta significativamente en los niños.

Arte inmersivo sobre Vincent Van Gogh en Les carrières des lumières.

Ser parte de una obra de arte y poder tocarla. Exposición de arte inmersivo Meet Van Gogh.

Arte inmersivo en la calle, a través de los murales del pueblo de Penelles.

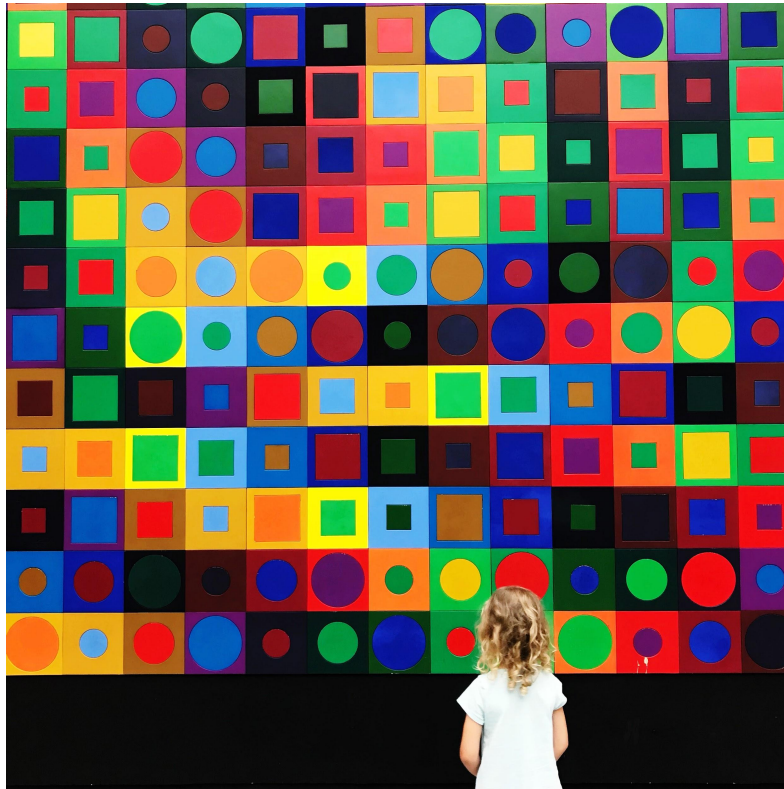
Adentrándose en los cuadros mediante escenas reales. Esto permite relacionar los cuadros pintados por un artista (su interpretación) y las imágenes reales de los que proceden.

Otro tipo de experiencias consistiría en la visita de museos, usando el juego como medio para explorarlo. De esta forma se hace muy divertido aprender sobre cuadros.

Visitando el Museo Picasso de Barcelona. Transformamos cada

experiencia en un juego desde el cual la exploración se convierte en algo fascinante.

*Visitando el museo de ilusiones ópticas de Vasarely en Aix-en-Provence.
Esta visita la seguimos de un taller en el museo.*

También se pueden ofrecer experiencias creativas mediante invitaciones de arte.

Estar expuesto a una gran variedad de ámbitos artísticos como el teatro, la danza, la fotografía, la arquitectura, etc..., contribuye a crear una visión variada del arte y a generar conexiones entre todas sus áreas.

Actividad en torno al ballet La bella durmiente, en Oxford. Después de la actuación hubo un taller para bailar en el escenario con los bailarines. Estas experiencias impactan muy positivamente en los niños.

Taller de teatro. Los niños hicieron el teatrillo y las marionetas.

FOTO: Jenny Silvente

Los cuentos sobre artistas son clave para que los niños puedan conectar con su persona y con su obra.

Reproducción de la habitación de Van Gogh del libro Vincent Van Gogh, de la colección ¡Mira qué artista! de Patricia Geis Conti.

13. MATERIALES

En esta sección te voy a presentar algunos de mis materiales favoritos. Esto no significa que los tengas que comprar todos. Puedes empezar por unos pocos, explorarlos, e ir añadiendo poco a poco si lo deseas.

Es importante que los materiales sean de buena calidad, porque sino frustran y la experiencia de pintar o crear deja de ser interesante. Siempre aconsejo comprar materiales buenos, de calidad, hasta el nivel que puedas permitirte, porque te van a durar más tiempo y va a ser una experiencia totalmente distinta usarlos.

Te recomiendo que sean no tóxicos, especialmente si son para niños pequeños que aún se meten cosas en la boca.

Hay materiales que no cuestan dinero, como los naturales que uno recoge del bosque (piñas, palos, hojas, etc.), o los materiales reciclados (cartones, hueveras, tapones, plásticos, etc.) con los que se pueden crear cosas maravillosas.

El centro REMIDA en Italia es un proyecto cultural para la sostenibilidad, la creatividad y la investigación de materiales desechados. En España existe algo parecido:

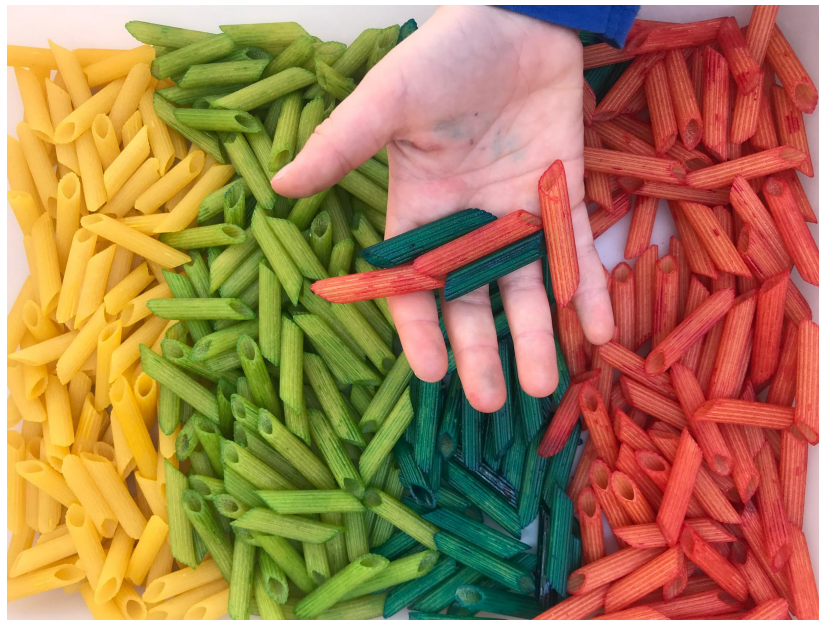
RECREA, Associació de Mestres Rosa Sensat:
<https://www.rosasensat.org/es/projectes/recrea/>

Para poder hacer uso de este material, hay que ser maestro/a y es necesario hacer una formación donde te muestren las posibilidades de los materiales.

El Carral Blau, en Sant Just Desvern:
<https://carraublau.cat/carrau-verd/mogatzen/>

Estos proyectos facilitan a las escuelas material reciclado para crear, mostrando todas las posibilidades de reutilización de materiales mediante el reciclaje creativo.

A parte de los materiales reciclados, se pueden crear otros elementos para trabajar con partes sueltas.

Macarrones teñidos con colorante alimentario.

Material para dibujar:

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: lápices de colores Lyra, woodies, sharpies, lápices colores neón, Posca y rotuladores de tiza.

- Lápices de grafito
- Ceras Stockmar: en formato cera y en formato bloque (ideal para pintar texturas)
- Crayon Rocks: perfectos para el agarre correcto del lápiz de forma natural
- Lápices de colores Lyra (Waldorf selection): pigmentación excelente
- Woodies: son lápices gruesos de alta pigmentación, que además sirven para todo tipo de superficies, inclusive el

cristal. También son acuarelables. Se van con un paño húmedo.

- **Rotuladores de tiza:** sirven para pintar en pizarras y sobre cristal. Se van con un paño húmedo.
- **Rotuladores Posca:** sirven para pintar sobre una multitud de superficies, inclusive piedras.
- **Rotuladores permanentes (Sharpies)**
- **Lápices acuarelables**
- **Blow pens:** rotuladores que se soplan y hacen efecto grafiti. Fortalecen la musculatura de la cara y la capacidad torácica.
- **Rotuladores**
- **Carboncillo**
- **Rotulador Micron (resistente al agua)**
- **Pasteles de tiza:** se pueden difuminar con los dedos.
- **Pasteles al óleo**
- **Barras de témpera sólida Playcolor:** tienen una gran pigmentación y existen de muchos tipos para distintas superficies.

Pasteles de tiza y al óleo.

Barras de témpera sólida.

Material para pintar

- **Delantal:** nosotras no usamos de plástico porque no son cómodos. Preferimos, una camisa vieja y larga, un delantal de tela (usamos el de jardinería del IKEA) o bien ropa de artista (la que se ha manchado previamente).
- **Pinceles:** que no se le suelten los pelos. Los del IKEA son una buena opción.
- **Pinceles variados**

FOTO: Jenny Silvente

FOTO: Jenny Silvente

FOTO: Jenny Silvente

- Sellos de espuma

FOTO: Jenny Silvente

- Paleta o plato para mezclas
- Caballete: puede ser de pie o de mesa. Se puede usar la pizarra del IKEA.
- Lienzos
- Acuarela líquida : la marca que más me gusta, por su alta pigmentación es Stockmar. Se tiene que diluir una pequeña cantidad en un poco de agua. Según la intensidad deseada se añade más o menos cantidad.

Todo tipo de acuarelas. Las de la izquierda son de la marca Mozart y tienen una pigmentación excelente. Los botes del centro son de acuarela líquida. Vienen concentrados y se deben diluir en agua previamente.

- **Acuarela en pastillas:** mis favoritas para niños son las de la marca Mozart. La caja grande viene con colores neón y metalizados incluidos. Las acuarelas las mojo todas con un spray, antes de que las usen.
- **Témperas de alta pigmentación:** me gusta mucho la marca Creall. Existen de varios tipos, incluyendo una altamente cubriente, perfecta para pintar cartón con una sola capa. Las pongo en botes de cristal pequeños, y así puedo cerrarlos cuando hayan acabado de gastar la pintura.

También uso dosificadores que se pueden poner ellos mismos.

Estos dosificadores son perfectos para que se pongan la pintura solos de forma dosificada. Son dispensadores de jabón del IKEA.

Témperas de alta pigmentación.

- Botes de témpera con aplicador (Ikea Mala)
- Marcadores de puntos: do-a-dot marker: son perfectos para los más pequeños y pueden pintar puntos directamente.
- Pintura acrílica

Botes con aplicador MALA (IKEA) y marcadores de puntos Creall.

Material para pintar tela

- Pintura
- T mpera sólida para tela

- Rotuladores para tela
- Pasteles para tela

Pintura para tela. De izquierda a derecha, témpera sólida, pasteles y rotuladores.

Material para modelar

- Arcilla
- Alambre
- Arcilla polimérica
- Plastilina

- Playdough
- Cera de abeja de modelar (Stockmar): utilizada a todas las edades. Se debe poner un trozo en la mano y calentarlo previamente para que se pueda modelar fácilmente.
- Limpiapipas

Material para trabajar la arcilla.

Pegamento

- Pegamento con purpurina
- Cola blanca

- Mod Podge (o cola de Decopatch)
- Pistola de pegamento de baja temperatura: no hace quemaduras y es blandita de usar para pequeños. Un imprescindible junto con una bandeja de tinkering (partes sueltas) a partir de los 4 años (o antes).

Pistola de pegamento de baja temperatura.

Materiales para luz negra, que brillen en la oscuridad

- Pintura fluorescente

- Pintura fosforescente

Material para collage

- **Tijeras:** si los niños empiezan a usarlas alrededor de los 18 meses, se pueden proporcionar unas tijeras de la marca stylex, que no tienen los agujeros para meter los dedos pero satisfacen su necesidad de cortar y aprenden el principio de forma sencilla.

Más adelante se puede transicionar directamente a unas tijeras normales. La marca Fiskars es de muy buena calidad y permite cortar tanto papel como tela.

- Partes sueltas: elementos reciclados o que se encuentren fácilmente como botones, tapones de corcho, tapones de botella, cuentas, pompones, etc.
- Papeles de distintos colores y texturas
- Telas de todo tipo
- Lana
- Feltro
- Material reciclado

Material para decorar

- Arena de colores
- Purpurina: la purpurina tradicional es altamente contaminante y acaba en el fondo del mar. Usa una biodegradable.
- Pompones
- Trozos de tela, fieltro y cuero

- Cuentas de colores
- Piedras decorativas

Material para estampación

- Sellos

- Rodillos
- Tinta de xilografía (o témpera densa)
- Planchas de poliestireno
- Espejo acrílico: el otro lado sirve como plancha acrílica para extender la pintura con el rodillo.

Material de estampación.

Papeles

- Papel de acuarelas
- Papel de técnica mixta
- Papel de seda
- Papel de cera
- Papel fluorescente
- Papel charol
- Papel vegetal

- Papel celofán
- Papel de aluminio
- Papel crespón

Cinta adhesiva

- Washi tape
- Celo de doble cara
- Cinta de carroceros (pintor)
- Duck tape (cinta fuerte con diseños bonitos)
- Precinto (sirve para unir piezas de cartón)

Material de partes sueltas

- palitos de madera
- piñas
- piedras
- cuentas
- trozos de rama
- palitos de helado
- palillos

- cucharitas de madera
- plumas (las hay de colores, naturales, o blancas para pintarlas)
- ojos de pegar
- pompones
- tapones
- botones, etc.

Otros

- Cartón
- Muñecos (peg dolls) de madera para pintar
- Pegatinas
- Ensaladera
- Hilo
- Stencils/Resaques
- Tijeras
- Troqueladoras de formas
- Cuerda de algodón (Baker's twine)
- Animales de plástico: les gustan a los niños pequeños para usar junto con pintura o arcilla.

- **Coches:** se pueden usar junto con la pintura para una experiencia diferente.

Material para el trabajo textil

- Lana para tejer
- Agujas de tejer
- Telares: circular, rectangular, etc... Se pueden usar todo tipo de elementos, desde naturales como flores y hojas, hasta cintas de raso, trozos de tela, lana gruesa y de texturas variadas...
- Aparato para hacer pompones (se pueden hacer con un trozo de cartón)
- Agujas de coser: reales, gordas y con punta redondeada para empezar. Progresivamente se van introduciendo las agujas para coser, bordar, etc.
- Tela de saco
- Lana cardada
- Lana cardada peinada

Dibujo de lana cardada sobre un trozo de fieltro

- Tenedor de madera para hacer cordón

Tenedor para cordón. FOTO: Myriad online

Material para trabajar la madera

Las herramientas que se le ofrecen al niño deben ser reales, pero de tamaño adecuado para que las puedan usar con facilidad.

- Martillo
- Clavos
- Trozos de madera
- Sierra de marquetería

14. AHORA TE TOCA A TÍ

Hemos aprendido que:

- Los niños son muy capaces y tienen un gran potencial creativo.
- El acompañamiento artístico es determinante y de gran importancia.
- Una invitación tiene que ser sencilla y atractiva.
- Existen muchos recursos para aprender historia del arte.

Ahora te toca poner todo esto en práctica y hacer que los niños

de tu vida sientan el arte como nunca antes. Porque, la belleza está en los ojos del que mira, y después de todo lo aprendido no podrás volver a mirar el arte de los niños de tu vida como antes.

“Hay flores por todas partes para todos aquellos que quieran verlas”

Henri Matisse

15. LIBROS, CUENTOS Y MATERIALES DE INTERÉS

- *Arno Stern*, Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Iniciación a otra mirada sobre el trazo.
- *Jackie Rueda*, Pequeños grandes fotógrafos.

LIBROS PARA JUGAR CON EL ARTE

- *Christy Hale*, Dreaming Up
- *Lucy Micklethwait*, Veo y cuento en el arte (Pasearte)
- *Lucy Micklethwait*, Veo, veo animales en el arte (Pasearte)
- Patricia Geis Conti, Leonardo da Vinci (¡Mira qué artista!)
- Patricia Geis Conti, Matisse (¡Mira qué artista!)
- Patricia Geis Conti, Picasso (¡Mira qué artista!)

- Patricia Geis Conti, Vincent Van Gogh (¡Mira qué artista!)

CUENTOS

- *Peter Reynolds*, El punto
- *Julie Merberg and Suzanne Bober*, Painting with Picasso (Mini masters)
- *Julie Merberg and Suzanne Bober*, A picnic with Monet (Mini masters)
- *Julie Merberg and Suzanne Bober*, In the garden with Van Gogh (Mini masters)
- *Julie Merberg and Suzanne Bober*, A magical day with Matisse (Mini masters)
- *Julie Merberg and Suzanne Bober*, Dancing with Degas (Mini masters)
- *Julie Appel y Amy Guglielmo*, Count Monet's Lilies (Touch the art)
- *Lois Ehlert*, Leaf Man
- *Cara Manes y Fatinha Ramos*, Sonia Delaunay Una vida de color
- *Jacques Damase*, Sonia Delaunay. Fashion and fabrics
- *Sarah Suzuki y Ellen Weinstein*, Yayoi Kusama, de aquí al infinito
- Yayoi Kusama, Hi, Konnichiwa

- *Antony Penrose*, Los animales mágicos de Miró
- *Hannah Höch*, Álbum ilustrado
- *María Isabel Sánchez*, Pequeña y grande Georgia O'Keeffe
- *Jeanette Winter*, My name is Georgia
- *Amy Novesky y Yuyi Morales*, Georgia in Hawaii. When Georgia O'Keeffe painted what she pleased.
- *Laurence Anholt*, El jardín mágico de Claude Monet
- *Laurence Anholt*, Picasso y Sylvette
- *Laurence Anholt*, Leonardo y el aprendiz volador
- *Laurence Anholt*, Camille y los girasoles
- *Laurence Anholt*, Degas y la pequeña bailarina
- *James Mayhew*, Carlota y la princesa española
- *James Mayhew*, Carlota descubre a los impresionistas
- *James Mayhew*, Carlota y los bañistas
- *James Mayhew*, Carlota y Mona Lisa
- *James Mayhew*, El museo de Carlota
- *Bobby y June George*, My first book of patterns
- *Julie Kraulis*, A pattern for Pepper

RECURSOS Y JUEGOS

Libros de tarjetas para trabajar la historia del arte

- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for art appreciation. Parent and Teacher handbook

- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for steps 1,2,3 Matching, Pairing and Sorting. Level 1 EASY
- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for steps 1,2,3 Matching, Pairing and Sorting. Level 2 INTERMEDIATE
- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for steps 1,2,3 Matching, Pairing and Sorting. Level 3 ADVANCED
- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for step 4 for learning the names of the artists.
- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for step 5 Learning about famous paintings.
- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for steps 6 and 7 Modern Schools of art.
- *Aline D. Wolf*, Child-size masterpieces for step 8.

Tarjetas de cuadros

- *Sarah Courtauld*, Impressionist paintings (tarjetas), Usborne
- *Sarah Courtauld*, Famous paintings (tarjetas), Usborne

Tarjetas para trabajar los tonos de colores

- *Abrams Appleseed*, Pantone colours
- *Andrew Gibbs*, Pantone Color Cards: 18 oversized flash cards

Imprimible tablillas de color (caja número 3 Montessori):
https://www.montessorialbum.com/montessori/images/3/36/Color_Box_3.pdf

Arte y danza

Videos Segni Mossi: <https://www.segnimossi.net/en/videos.html>