

CUARTA PARTE

Conclusión

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la creatividad y consecuentemente de la imaginación es parte importante y necesaria para la formación integral del individuo. Nuestras escuelas de educación básica deben intentar moverse con más convicción hacia el logro, poco a poco, de esa añorada meta que desde hace muchos años se planteó en la Constitución del país. Gradualmente debe generarse un movimiento cultural que vaya llevando tanto a profesores como personal directivo hacia la búsqueda de la comprensión de que la educación artística es parte importante del desarrollo de los estudiantes y no solamente deben considerarla como una materia de segunda o tercera clase que se usa para ocupar al alumnado cuando falta algún docente o cuando se tiene que presentar un festival escolar.

Un movimiento cultural por la educación artística implicaría que se fuera conociendo y valorando la importancia de los efectos que ésta genera en el desarrollo de las y los estudiantes y, a la vez, que el personal docente de la asignatura conociera y disfrutara su propio desarrollo a través de lo artístico. Para que esto se vaya presentando, va a ser necesario que la educación artística se viva y se valore en la escuela en circunstancias similares a las que se trabaja el español o las matemáticas. Si la educación por lo artístico se hace socialmente "visible" en la comunidad escolar, y la Secretaría de Educación ofrece las condiciones necesarias tanto académica como laboralmente, es muy posible que la sociedad en general pueda conocer y dar otra valoración a la asignatura. Si eso pasa, un nuevo lenguaje sobre lo artístico se hablaría

en las escuelas y se empezarían a transformar las prácticas educativas artísticas al interior de las mismas.

Sin embargo, aún y cuando esto parezca que es un proceso que se no se llevará a cabo o que sucederá muy lentamente, el primer paso que debe de darse es el lograr que las y los docentes de educación artística vivan, disfruten y conozcan más la educación artística.

En este sentido, la propuesta está inmersa en un contexto más amplio que "el dar un curso" a los maestros de artísticas; está pensada para que pueda ir más allá de eso. Esta propuesta lleva en sí misma la semilla de la esperanza de que sí pueden cambiarse las condiciones difíciles que vivimos en nuestra sociedad; de hecho la propuesta misma es un intento que tiende hacia ese propósito amplio. La porpuesta pretende ser un inicio de ese movimiento hacia la valoración social y escolar de la educación artística.

De acuerdo con esto, la propuesta ofrece al personal docente de la asignatura de educación artística la posibilidad de que, aún y con todas las carencias de formación que viven y con todas las limitaciones administrativas que se presentan en las escuelas, puedan conocer y manejar mejor el enfoque y programa de la asignatura, así como experimentar en su propia persona el desarrollo de la creatividad y el despertar de la imaginación, para que puedan llevar a la práctica cada elemento utilizado en el curso como herramienta de trabajo.

Sin ser realizado de una manera formal, esta propuesta se monitoreó con un grupo de 18 docentes de artísticas en una institución del municipio de Monterrey. Se aplicó como ensayo el curso-taller denominado DEARTE en donde se constató que muchos

de los y las participantes no contaban con los conocimientos suficientes de la asignatura y la experiencia que tenían como docentes de la materia se limitaba sólo al conocimiento y manejo de alguna de las áreas del arte ya que algunos sólo contaban con la preparación y experiencia necesaria para trabajar una de ellas, como lo son la música, danza, teatro, artes plásticas, entre otras.

Como se mencionó anteriormente, sin tener un registro detallado de las reacciones de cada participante puede decirse que estas fueron favorables porque, a partir de los comentarios que realizaron al final del proceso de monitoreo, pocas veces se les ofrece un curso-taller con un enfoque integral que les permita conocer y experimentar las diferentes áreas de la asignatura. Además, también mencionaron que consideraban importante que en el curso-taller se les diera la oportunidad de "jugar" con las actividades para que pudieran encontrar la mejor forma de expresarse creativamente.

Aún y cuando debe reconocerse que no es suficiente un curso-taller para lograr estimular la conciencia sobre la importancia de despertar la imaginación de la forma en que se maneja en esta propuesta, es comprensible que los y las participantes no lo hayan expresado con ese mismo lenguaje, pero en el desarrollo de las actividades que cada participante realizó se trató de buscar la mejor manera de expresarse creativamente. Y esa búsqueda de alternativas diferentes es parte importante del despertar la imaginación a la que hacemos referencia en nuestra propuesta, pues ese es el inicio de imaginar que las cosas pueden ser de otra manera, de no tomar la realidad como algo inamovible y determinado sino que, por el contrario, la participación activa de los y las participantes en el curso-taller (y así puede ser en las escuelas)

pueden hacer que las cosas cambien y sean diferentes para mejorar la educación de los y las estudiantes, así como para nuestra sociedad.

Por ese motivo me di a la tarea de plantear esta propuesta como una posibilidad para ofrecer a los docentes de artísticas de mejorar su formación profesional y a la vez de valorar su actividad docente así como de la asignatura que trabajan en las escuelas, pensando mucho más en lo que se va a lograr desarrollar en los y las estudiantes. A nivel personal, estoy convencida que esta propuesta puede permitirnos animar, estimular y sobre todo potenciar la actitud creadora de mis compañeros y compañeras docentes que como individuos tienen --y tenemos-- el compromiso de formar seres integrales que desarrollos un pensamiento crítico y creativo para que construyan una mejor sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Ayers, W. C. y Miller, J. L. (Eds.). (1998). *A light in dark times: Maxine Greene and the unfinished conversation*. New York: Teachers College Press.
- Beristáin M., E. (1988). La enseñanza de la danza en la educación básica y media básica. *Cero en Conducta no. 13/14*; pp. 5-13.
- Bostein, L. (1998). "What role for the arts?" En W. C. Ayers y J. L Miller (editores), *A light in dark times: Maxine Greene and the unfinished conversation* (pp. 62-70). New York: Teachers College Press.
- Cameron, J. (1996). *El camino del artista*. México, D.F.: Troquel.
- Coordinación de Centros de Capacitación del Maestros. (2002). *Diagnóstico Estatal de Necesidades de Actualización en Educación Básica 2002-2004*. Monterrey, México: Secretaría de Educación de Nuevo León.
- Departamento Técnico de Secundarias, (s/f). Programa de Educación Artísticas.
- Elliot W., Eisner. (1995). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. México, D.F.: Siglo XXI editores.
- García, H. (1997). *La danza en la escuela*. España: INDE.
- Gardner, H. (1995). *Estructuras de la mente*: México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Gardner, H. (1995). *Mentes Creativas*: Barcelona: Paidós.

- Gardner, H. (1997). *La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas*. 1^a. Edición en la colección Biblioteca del Normalista. México, D.F.: SEP/Paidós/Cooperación Española.
- Greene, M. (1995). *Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Greene, M. (2001). *Variations on a blue guitar: The Lincoln Center Institute lectures on aesthetic education*. New York: Teacher College Press.
- Guilford, J. P. (1991). *Creatividad y Educación*. Barcelona: Paidós.
- Lancaster, J. (1991). *Las artes en la educación primaria*. Madrid: Morata.
- Pinar, W. F. (Ed.). (1998). *The passionate mind of Maxine Greene: 'I am ...not yet.'* Bristol, PA: Falmer Press.
- Secretaría de Educación Pública (1993a). *Artículo Tercero Constitucional y Ley General de Educación*. México, D.F.: SEP.
- Secretaría de Educación Pública (1993b). *Planes y programas de estudio de educación secundaria*. México, D.F.: SEP.
- Sefchovich, G. y Waisburd, G. (1998). *Expresión corporal y creatividad*. México: Trillas.
- Sefchovich, G. y Waisburd, G. (1998). *Hacia una Pedagogía de la creatividad*. México: Trillas.
- Solís F., R. (1988). ¿Qué opinan los maestros de la educación artística? *Cero en Conducta* no. 13/14; pp. 28-30.
- Stinson, S. W. (1998). "Maxine Greene and arts education". En W. F. Pinar (Editor), *The passionate mind of Maxine Greene: 'I am ...not yet'* (pp. 222-229). Bristol, PA: Falmer Press.

- Tijerina, I. (1999). *Dramatización y teatro infantil*. España: Siglo XXI editores.
- Woodford, S. (1985). *Cómo mirar un cuadro*. España: Gustavo Gil.
- Zúñiga R. A. (1988). La educación artística, necesidad de un replanteamiento docente. *Cero en Conducta no. 13/14*; pp. 33-35.

ANEXOS

Evaluación diagnóstica

DEARTE

Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué significa para ti la educación artística? _____

---

2. ¿Cómo describirías la actitud del maestro de educación artística? _____

---

3. ¿Cuál es el enfoque de la actividad de expresión y apreciación artística? _____

---

4. ¿Cuáles son los recursos utilizados para la enseñanza de las distintas disciplinas artísticas en la escuela secundaria? _____

---

5. ¿Cuáles son tus expectativas al tomar este curso?

---

6. ¿Qué significan para ti los siguientes términos?

Percepción _____

Sensibilidad _____

Imaginación _____

Creatividad _____

**ENCUESTA SOBRE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LOS PARTICIPANTES**

Nombre _____

Nombre del centro de trabajo _____

Sistema: Est. Transf. Part. **Municipio** _____

Nivel en el que labora: Preesc. Prim. Sec. Otro **Número de horas** _____

ESTUDIOS REALIZADOS

Música ____ años. Institución _____

Título obtenido _____

Teatro ____ años. Institución _____

Título obtenido _____

Danza ____ años. Institución _____

Título obtenido _____

Artes plásticas ____ años. Institución _____

Título obtenido _____

Otros: _____
_____
_____

Normal básica ____ años.

Normal superior ____ años. Especialidad _____

Maestría ____ años. Especialidad _____

Otros: _____
_____
_____

OBSERVACIONES: _____
_____
_____

CUESTIONARIO PARA LA PRIMERA SESIÓN DE MÚSICA

1. ¿En qué se escribe la música?
2. ¿Cómo se le llama a ese rayado?
3. ¿Qué significa pentagrama en griego?
4. ¿Por qué la música para piano se escribe en dos pautas simultáneamente?
5. ¿Cómo se llama el símbolo que se usa para unir las dos pautas?
6. ¿Qué clave se utiliza para escribir las notas de la sección aguda del piano?
7. ¿Qué significan "agudo" y "grave"?
8. ¿Cómo se llama la clave que sirve para escribir las notas de la sección grave del piano?
9. ¿Para qué sirven las barras de compás?
10. ¿Qué significa la letra c?:
11. Una nota de 4/4 como ésta   ¿a qué equivale?
12. ¿Qué significa la letra "p"?
13. ¿Qué significa la letra "f"?
14. ¿Qué significa la forma de las notas?
15. La posición de las notas, dentro del pentagrama, ¿qué significa?
16. ¿Qué significa este símbolo: "#"?
17. Los dos puntitos con los que termina la composición, ¿qué significan?

LISTA DE TEMAS QUE CONTIENE EL DVD y CD DEL CURSO DEARTE

TEMAS DEL DVD

1. Como se enseña hoy Educación Artística en la Educación Básica. Actividad # 7
2. Elementos del drama. Actividad # 14
3. Haciendo teatro. Actividad # 14
4. Elementos de las artes visuales. Actividad # 29
5. Creando arte visual. Actividad # 29
6. Elementos de la danza. Actividad # 41
7. Haciendo danza. Actividad # 41
8. El lenguaje de la música. Actividad # 60

El orden de los temas esta de acuerdo a las actividades programadas en el curso, cada una de ellas cuenta con información que enriquece y fortalece los conocimientos del docente, cada tema menciona la actividad a la que corresponde la cuál se encuentran en el esquema didáctico.

MELODÍAS DEL CD

1. Apreciación de temas clásicos para danza. Actividad # 44
  - Danza académica
  - Danza moderna
  - Danza primitiva
2. La danza mexicana en el siglo XIX. Actividad # 55
  - Danza mexicana mazurca
  - Danza mexicana polea
  - Danza mexicana tarantela

3. La familia de los instrumentos. Actividad # 67

- Piano
- Guitarra
- Violín
- Castañuelas
- Clarinete
- Congas
- Gong
- Armónica
- Maracas
- Órgano
- Timbales
- Trompeta
- Tambor
- Agogo
- Batería

4. Apreciación e identificación del género musical. Actividad # 70

- Género clásico
- Género folclórico
- Género instrumental
- Género popular

Cada tema musical corresponde a las actividades requeridas en el curso, iniciando el CD con el número 1 la melodía “danza académica” y la última con el número 25 “género popular” esto de acuerdo al orden de las viñetas. Sin embargo el orden de los temas están enumerados con la actividad correspondiente.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES

Expresión y Apreciación Artísticas

Presentación

No obstante que se citen los beneficios y propósitos de la Educación Artística en el Artículo 3º, en la ley General de Educación y en diversos documentos encontramos que mucha gente desconoce la importancia que tienen las actividades artísticas en los planteles y como éstas favorecen el desarrollo intelectual y afectivo de nuestros alumnos; es muy común que se ignore la importancia de las producciones artísticas en la concepción del mundo, en la transformación del mismo y en el desarrollo de las culturas, si bien en el campo del magisterio se repite constantemente el concepto de educación integral, son pocos los docentes que la llevan a la práctica.

En diversos estatus económicos, sociales y profesionales (incluyendo docentes) se ignora cómo la vida cotidiana de las sociedades actuales están en estrecha relación con hechos o productos que tienen que ver con el arte, desconocemos cómo el fenómeno artístico dejó de ser solamente un elemento de ornato para insertarse en campos tan disímiles como en la industria y la política.

Diagnóstico

A través de reuniones con presidentes de academia, encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas con maestros y fichas de observación durante el proyecto de apoyo al seguimiento del plan y programa de estudio, se detectó que más de un 70% de los docentes que imparten Expresión y Apreciación Artísticas no aplican adecuadamente el enfoque de la actividad. Un 40% de los encuestados manifestaron desconocer el programa de la actividad, el 65% de los maestros encuestados manifestaron que más de un 80% de sus alumnos tenían libro de texto esto durante las

visitas de observación y seguimiento, sin embargo solo el 24% de las escuelas visitadas los alumnos tenían libro de apoyo.

Durante el presente ciclo escolar han sido significativas las fuentes de información, principalmente en lo referente al número de maestros por asignatura y perfil asignados para el presente ciclo escolar, el formato NUPAZ muestra datos muy importantes en donde es evidente un elevado número de maestros sin el perfil adecuado para impartir la actividad de Expresión y Apreciación Artísticas la cual se muestra en seguida:

USO/DES	TOTAL MAESTROS				TOTAL	CON ESPECIALIDAD				TOTAL	SIN ESPECIALIDAD				TOTAL
	E	P	GT	T		E	P	GT	TT		E	P	GT	TT	
1	158	70	8	18	254	5	23	0	2	30	153	47	8	16	2
2	242	16	79	64	401	7	6	17	23	53	235	10	62	41	3
3	70	17	116	51	254	5	1	23	11	40	65	16	93	40	2
4	77	57	17	29	180	2	29	5	14	50	75	28	12	15	1
5	64		20	6	90	7		2	0	9	57		18	6	
6	11		30	37	78	0		8	18	26	11		22	19	
7	52			11	63	13			6	19	39			5	
8	45			18	63	2			2	4	43			16	
9	36			6	42	0			1	1	36			5	
10	44			4	48	1			2	3	43			2	
11	121		49	32	202	10		17	8	35	111		32	24	1
12	146	31	23		200	6	13	7		26	140	18	16		1
TOTAL	1066	191	342	276	1875	58	72	79	87	296	1008	119	263	189	15
PORCENTAJES					100%	55	38	23	32	16%	95	62	77	68	84

Conclusiones

Algunas conclusiones que se pueden precisar de las respuestas emitidas en la aplicación de los instrumentos antes citados son los siguientes:

- Un porcentaje muy alto de maestros no cuentan con el perfil.
- Un gran número muy reducido de maestros no aplican adecuadamente el enfoque de la actividad.
- Solamente un número muy reducido de maestros conocen la disciplina artística que están impartiendo.
- Los maestros expresan una constante necesidad de cursos y materiales de apoyo.
- Abordar actividades prácticas en las reuniones de asesoría
- Que se realicen por lo menos tres talleres al año con presidentes de escuela y zona.
- Que se programen cursos TGA de artísticas para agosto y enero.
- Que se proporcione material de apoyo en videocasetes, CD y discos de 3 ½.

Causas

Una de las principales causas sentidas de la situación desfavorable de la Educación Artística y del Arte en general es la inercia que nuestra sociedad durante generaciones ha seguido; conceder importancia por sobre otro tipo de manifestaciones a los conocimientos científicos y a las actividades productivas.

Otras causa que se perciben en el medio magisterial son:

- No existe la especialidad de Artísticas en la ENSE, la actividad la imparten maestros de otras especialidades.
- La coordinación de secundarias no cuenta con personal suficiente que tenga preparación en las distintas disciplinas artísticas para atender con calidad a todos los maestros.

- En el subsistema estatal la movilidad de maestros asignados para impartir la materia es constante.
- No se dan facilidades para que el docente se capacite y actualice asistiendo a reuniones en el turno laboral.
- Falta de coordinación en departamentos y dependencias culturales, tanto de la SE y del Gobierno del Estado.
- El CECAM no programa cursos de actualización y capacitación en el área de artísticas para secundaria.

Monterrey, N. L. a 12 de diciembre del año 2000

Jefes de Asignatura y Asesores Técnico-pedagógicos

Fermín Gómez Barba

Juan Alberto Mancilla Gallardo

Jorge Antonio Segura Gómez

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 1

Elaboren una relación de las estrategias de evaluación utilizadas por cada uno de los participantes en el aula, que incluya criterios, actividades y tiempos de realización. Agreguen una lista de asistencia con evaluaciones reales.
El producto de esta actividad será revisado durante la sesión número diez.

pintura de un autor clásico. Observen y anoten los elementos que la componen, con base en los siguientes indicadores:

- ❖ Líneas
- ❖ Color
- ❖ Formas

Concentren los resultados obtenidos en el grupo. Presentéñoslos, junto con la pintura, durante la siguiente sesión.

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 2

Selezionen y aplíquen con sus alumnos alguno de los recursos teatrales de la página 86. Redacten un escrito en el que contrasten los resultados obtenidos, (de su actividad en el aula y de la actividad con sus compañeros del DEARTE) con base en:

- ❖ Selección de recursos
- ❖ Interés de los participantes
- ❖ Desarrollo/movimiento personal
- ❖ Integración del grupo
- ❖ Presentación final

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 4

Selecciónen dos de las formaciones coreográficas diseñadas por sus compañeros en el DEARTE y aplíquenlas con sus alumnos en sus salones. Traigan sus observaciones y resultados de esta actividad para la siguiente sesión.

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 5

Investiguen los distintos tipos de compases musicales usados. Ejemplifiquen en cinco compases, los diferentes ritmos.
Lleven los ejemplos a la práctica con sus alumnos, traigan la relación de sus observaciones.
Presenten y lleven a la práctica sus ejemplos con sus compañeros del DEARTE.

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 3

Con sus grupos de alumnos, en sus escuelas, analicen una

PROGRAMA

El enfoque de la actividad de Expresión y Apreciación Artísticas, se basa en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad artística de los alumnos, por todo lo que tienen que ver estas capacidades en la construcción de conocimientos, de habilidades, de actitudes y de valores.

Los contenidos programáticos se agrupan en cuatro áreas: artes plásticas, música, danza y teatro. Estas denominaciones enfatizan los propósitos fundamentales de la actividad: la expresión y la apreciación.

En cuanto a la expresión, las actividades artísticas posibilitan que los alumnos manifiesten de manera personal sus experiencias, pensamientos y sentimientos, descubriendose a sí mismos y hacia los demás, estableciendo una comunicación interna y hacia el exterior. La apreciación es la capacidad que permite a los alumnos observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificar y externar la opinión propia en relación a las distintas manifestaciones artísticas. Ambas, la expresión y la apreciación, están intimamente relacionadas con el desarrollo creativo de las personas.

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS: QUÉ Y CÓMO

TEATRO.- Los alumnos logran conocer y comunicar sus vivencias, pensamientos y fantasías a través de su cuerpo y su voz, en un espacio y tiempo ficticios.

PLÁSTICA.- Los estudiantes trabajan con formas, colores, texturas y proporciones, por medio del dibujo, la pintura, el modelado y la elaboración de objetos.

DANZA.- Los practicantes de esta disciplina, desarrollan el placer por el movimiento, que se traduce en la comunicación de emociones

a través del uso creativo del cuerpo.

MÚSICA.- Los jóvenes adquieren elementos que les permiten reconocer y valorar su entorno sonoro y comunicar, por medio de juegos musicales, sentimientos y maneras propias de percibir el mundo musical.

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

PRIMER GRADO ARTES PLÁSTICAS

UNIDAD 1

6 sesiones

"ARTE Y SOCIEDAD"

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

- ◊ Orígenes
- ◊ Elementos estructurales de la naturaleza
- ◊ Medio natural y social

EL ARTE Y LA PLÁSTICA

- ◊ El arte y la estética
- ◊ Las artes plásticas

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS

- ◊ Gráfica (dibujo y grabado)
- ◊ Pintura
- ◊ Escultura
- ◊ Arquitectura

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU FUNCIÓN SOCIAL DE COMUNICACIÓN

- ◊ La comunicación artística
- ◊ Códigos y lenguajes artísticos

UNIDAD 2 “EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN GRÁFICA” 15 sesiones

ELEMENTOS PLÁSTICOS QUE ESTRUCTURAN LA FORMA

- ◊ Punto y línea
- ◊ Plano y volumen

ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN LAS ARTES PLÁSTICAS

- ◊ Forma y espacio
- ◊ Movimiento, tiempo y ritmo

COMPOSICIÓN PLÁSTICA Y TÉCNICAS GRÁFICAS

- ◊ Factores de organización:
  - Proporción (perspectiva)
  - Equilibrio (simetría-asimetría)
  - Contraste (claro-oscuro)
- ◊ Métodos de composición (agrupamiento, estructura y sección áurea)
- ◊ Posibilidades de los materiales del dibujo y el grabado

UNIDAD 3 “EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN PICTÓRICA” 15 sesiones

EL COLOR

- ◊ Aspectos físico, químico y perceptual
- ◊ Propiedades y cualidades del color

COMPOSICIÓN PICTÓRICA

- ◊ Factores de organización y su relación cromática
- ◊ Métodos de composición con el manejo del color

TÉCNICAS DE LA PINTURA

- ◊ Posibilidades de aglutinación (líquida, espesa y sólida)
- ◊ Posibilidades de aplicación (estarcida, texturas, collages)

OBSERVACIONES DE OBRAS PICTÓRICAS

- ◊ Percepción y psicología del color
- ◊ Compreensión y aplicación

UNIDAD 4 “EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ESCULTÓRICA” 15 sesiones

TRIDIMENSIONALIDAD

- ◊ Características y cualidades de estructuración de la escultura
- ◊ Formas abiertas, cerradas, cóncavas y convexas
- ◊ Arquitectura: su forma funcional y artística

COMPOSICIÓN TRIDIMENSIONAL

- ◊ Factores de organización y su relación volumétrica
- ◊ Métodos de composición en la estructuración de la escultura

TÉCNICAS DE LA ESCULTURA

- ◊ Modelado y tallado
- ◊ Molde – vaciado y ensamblaje

OBSERVACIÓN DE OBRAS ESCULTÓRICAS

- ◊ Importancia de la atracción visual y táctil de una obra
- ◊ Comprensión y apreciación artística
- ◊ Valor social de una obra

UNIDAD 5 “MANIFESTACIONES PLÁSTICAS EN MÉXICO” 13 sesiones

CARACTERÍSTICAS DE LA PLÁSTICA EN EL MÉXICO ANTIGUO

- ◊ Parallelismo con las culturas antiguas
- ◊ Tlalíco, olmecas, Teotihuacan
- ◊ Tolteca, mayas, purépechas
- ◊ Mixtecos, zapotecos, mexicas

CARACTERÍSTICAS DE LA PLÁSTICA EN EL MÉXICO COLONIAL

- ◊ Influencia hispana
- ◊ El arte del siglo XVI al XVIII

CARACTERÍSTICAS DE LA PLÁSTICA EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE

- ◊ Influencia europea
- ◊ El arte en el siglo XIX

CARACTERÍSTICAS DE LA PLÁSTICA EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO			
<ul style="list-style-type: none"> ◊ Búsqueda de identidad ◊ Arte nacionalista (muralismo mexicano) ◊ El arte actual y sus influencias 			
UNIDAD 6 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN"	16 sesiones		
<ul style="list-style-type: none"> ◊ Antecedentes y desarrollo de la pintura, escultura, arquitectura, gráfico y grabado ◊ Obras y autores representativos de las artes plásticas en nuestro estado ◊ Centros de expresión plástica en Nuevo León 			
SEGUNDO GRADO			
MÚSICA			
UNIDAD 1	9 sesiones		
		"QUÉ ES EL ARTE"	
<ul style="list-style-type: none"> ◊ La música como lenguaje artístico ◊ La música en las tradiciones y costumbres ◊ Nuestro cuerpo como instrumento musical (expresión rítmico-corporal) ◊ Práctica rítmica corporal ◊ Introducción a la lectografía 			
UNIDAD 2	17 sesiones		
		"OBSERVACIÓN DEL ARTE Y ARTE DE LA OBSERVACIÓN"	
<ul style="list-style-type: none"> ◊ Elementos básicos de la música: ritmo, armonía y melodía ◊ Cualidades del sonido: altura, intensidad, timbre y duración en la voz humana e instrumentos musicales ◊ Estructuras musicales en cuanto a la forma, el estilo y su finalidad. -Música clásica (sonatas, cantatas, sinfonías, conciertos, oratorios) -Música ligera (nocturnos, serenatas, arias, rondós, preludios, minuetos, mazurcas, gavotas, barcarolas, interludios, sonatinas, romanzas, caprichos, 			
UNIDAD 3	10 sesiones		
		"CÓMO EXPRESARNOS ARTÍSTICAMENTE"	
<ul style="list-style-type: none"> ◊ Lectografía de elementos rítmicos ◊ Combinación y entonación de sonidos silenciosos ◊ Expresión musical (aspecto rítmico y melódico, voz e instrumento) ◊ Diferentes testuras de voz ◊ Práctica coral e instrumental de los anteriores expuestos 			
UNIDAD 4	12 sesiones		
		"MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NACIONALES"	
<ul style="list-style-type: none"> ◊ Música prehispánica ◊ Época virreinal ◊ Período de la independencia y la revolución ◊ Música popular de diferentes regiones del país ◊ Música mexicana en el siglo XX ◊ Práctica coral e instrumental 			
UNIDAD 5	16 sesiones		
		"MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS UNIVERSALES"	
<ul style="list-style-type: none"> ◊ Música popular de diferentes épocas nacionales, vocal e instrumental ◊ Evolución musical desde sus primeras expresiones (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clásico, etcétera) ◊ Práctica coral e instrumental 			
UNIDAD 6	16 sesiones		
		"MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN"	

<ul style="list-style-type: none"> ❖ La música regional en las diferentes épocas ❖ La música representativa en los municipios (ritmos e instrumentos) ❖ La música regional en la actualidad ❖ Centros de expresión musical en Nuevo León 	UNIDAD 4 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NACIONALES" 12 sesiones
<p style="text-align: center;">TERCER GRADO DANZA</p>	<p style="text-align: center;">UNIDAD 1 "QUÉ ES EL ARTE" 7 sesiones</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ La danza como arte del movimiento ❖ Función social y educativa de la danza ❖ La danza como vehículo de las corrientes ideológicas y sociales de los pueblos ❖ La danza como generadora del equilibrio físico y mental <p style="text-align: center;">UNIDAD 2 "OBSERVACIÓN DEL ARTE Y ARTE DE LA OBSERVACIÓN" 12 sesiones</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ El movimiento como elemento básico de la danza ❖ Empleo de los espacios en la danza ❖ El color y su aplicación en el movimiento ❖ Simbología en la escenografía, vestuario y maquillaje <p style="text-align: center;">UNIDAD 3 "CÓMO EXPRESARNOS ARTÍSTICAMENTE" 20 sesiones</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potencialidad del movimiento como expresión corporal ❖ Ejemplos de movimiento según las diferentes expresiones de la danza ❖ Improvisaciones dancísticas sobre algún tema con acompañamiento musical o percusivo ❖ Características de la danza de acuerdo a su región ❖ Técnicas en los diferentes tipos de danza: clásica o academizada, contemporánea y/o moderna, tradicional mexicana ❖ Realización de una danza o un baile
<ul style="list-style-type: none"> ❖ La danza en la época prehispánica ❖ Influencia de las danzas europeas, pavanas, rigodón, minuet, jota y zapateado, en la época de la colonia ❖ La danza mexicana en el siglo XIX: polkas, tarantelas, cuadrillas, valses, mazurcas ❖ Las formas actuales de la danza tradicional mexicana y su ubicación geográfica 	<p style="text-align: center;">UNIDAD 4 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NACIONALES" 12 sesiones</p> <p style="text-align: center;">UNIDAD 5 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS UNIVERSALES" 13 sesiones</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Características más relevantes de la danza en las épocas: primitiva, de la antigüedad, de la edad media, del renacimiento, del romanticismo, de la época moderna, contemporánea y actual ❖ Actividades extra-escolares (visitas a casas de la cultura, festividades, muestras de danza y bailables) <p style="text-align: center;">UNIDAD 6 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN" 16 sesiones</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ La danza en Nuevo León <ul style="list-style-type: none"> -Referencias históricas sobre el origen y evolución de los bailes regionales -Bailables representativos de los diferentes municipios: polka, redova, chotis, huapango, etcétera -Vestuarios característicos
<p style="text-align: center;">TERCER GRADO TEATRO</p>	<p style="text-align: center;">UNIDAD 1 "QUÉ ES EL ARTE" 8 sesiones</p>

- ❖ catalizador de ideas, nociones, teorías (políticas, religiosas, históricas, psicológicas, épicas, líricas) como elemento terapéutico y de búsqueda existencial
- ❖ El teatro como formador y transformador de una expresión liberadora; modificador o preservador de valores y criterios de comportamiento por medio del juego y la dramatización

UNIDAD 2 "ARTE DE LA OBSERVACIÓN Y OBSERVACIÓN DEL ARTE"

- ❖ Diferentes tipos de foros
- ❖ Escenografía (transformaciones requeridas para cada escena)
  - ❖ La forma como método de actuación
  - ❖ El color y su significado en escena
  - ❖ La acción, elemento básico en la escena
  - ❖ Géneros y estilos
  - ❖ Apreciación de una obra teatral

UNIDAD 3 "CÓMO EXPRESARNOS ARTÍSTICAMENTE"

- ❖ Expresión teatral (dirigida y espontánea)
- ❖ Improvisaciones con movimiento y sonidos en diferentes espacios
- ❖ Reproducción de composiciones
- ❖ Representaciones de temas libres
- ❖ Selección de obras breves
- ❖ Dirección escénica
- ❖ Producción teatral

UNIDAD 4 "ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL TEATRO"

- ❖ Teatro prehispánico
- ❖ Teatro durante la conquista
- ❖ Teatro durante el virreinato
- ❖ Teatro del siglo XVII
- ❖ Teatro del siglo XIX

❖ Siglo XX, el teatro en nuestros días

UNIDAD 5 "INFLUENCIAS CLÁSICA Y TEATRO ACTUAL"

- ❖ Teatro griego y romano
- ❖ Teatro isabelino
- ❖ Corrientes diversas del teatro actual

UNIDAD 6 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN"

- ❖ La expresión teatral
  - Antecedentes
  - Autores y obras representativas
  - Elaboración de guiones a partir de leyendas regionales
- ❖ La expresión poética
  - Antecedentes
  - Autores y obras representativas
- ❖ Integración del taller de creación literaria

UNIDAD 7 "SIGLO XX, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 8 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 9 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 10 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 11 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 12 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 13 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 14 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 15 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 16 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 17 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 18 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 19 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

UNIDAD 20 "SIGLO XXI, EL TEATRO EN NUESTROS DÍAS"

RECURSOS DIDÁCTICOS

Otros recursos

- ⇒ **Manual del participante**, incluye la selección de los contenidos que se relacionan con el tema del curso y que permitirán el logro de los propósitos, a través de lecturas, ejercicios, cuestionamientos, resúmenes, ilustraciones y el planteamiento de las diversas actividades para cada una de las sesiones.
- ⇒ **Manual del facilitador**, explica el sentido del curso, contiene recomendaciones que el mismo facilitador podrá adaptar, ampliar o modificar, según su estilo, creatividad y nivel de los participantes, manteniendo el propósito de lograr el diálogo, el cuestionamiento, la reflexión y la participación grupal que el tema requiera.
- ⇒ **Descripción** del curso que incluye la justificación, los propósitos, la relación de contenidos, la metodología, los recursos didácticos, los destinatarios, los esquemas didácticos y el procedimiento formal de evaluación, entre otros.
- ⇒ **Anexos**. Contienen materiales de apoyo para el facilitador y para los participantes.

- ⇒ Aula adecuada
  - ⇒ Mesas
  - ⇒ Sillas
  - ⇒ Televisor
  - ⇒ DVD
  - ⇒ Grabadora de audio
  - ⇒ CD
  - ⇒ Pintarrón
  - ⇒ Rotafolio
  - ⇒ Hojas para rotafolio
  - ⇒ Retroproyector
  - ⇒ Acetatos para retroproyector
- ⇒ Colores de pastel
  - ⇒ Colores de madera
  - ⇒ Crayones
  - ⇒ Lápices de dibujo
  - ⇒ Hojas de máquina
  - ⇒ Instrumentos de percusión
- ⇒ Manual del curso
  - ⇒ Libreta personal
  - ⇒ Caja de cartón grande, forrada
- ⇒ Objetos varios para caracterizar a diferentes personajes
  - ⇒ Otros

GLOSARIO

Acción.- Argumento de una obra teatral.

Altura.- Cualidad del sonido que depende de su frecuencia (frecuencia: número de oscilaciones o vibraciones de un movimiento periódico por unidad de tiempo).

Argumento.- Tema, contenido de una obra teatral. Pequeño resumen.

Armonía.- Parte de la técnica musical que trata de todo lo referente a la simultaneidad de los sonidos. Conjunto de sonidos gratos al oído. Proporción adecuada de varias cosas entre sí.

Arte.- Medio de comunicación del espíritu humano manifestado de manera oral, escrita, plástica, sonora o visual.

Artes plásticas.- Expresión artística que tiene como elementos básicos la forma y el color.

Atención.- Momento activo y consciente de la percepción, caracterizado por una restricción del campo de la conciencia, que se centra en su totalidad en un estímulo determinado.

Bajo.- Registro más grave de la voz masculina.

Barítono.- Voz masculina más grave que la del tenor y menos que la del bajo.

Capacidad discriminatoria.- Es la que permite separar, discernir, distinguir, con base en diferencias raciales, sexuales, jerárquicas, etcétera.

Círculo cromático.- Relativo a los colores.

Claves musicales.- Signos que se escriben al principio del pentagrama y dan nombre y tono a las notas: sol, fa y do.

Comedia.- Género teatral que se caracteriza por la presentación de personajes humanos y realistas, uso tanto de verso como de prosa y

un final feliz.

Concentración.- Orientación y delimitación de la atención en un solo objeto; puede desarrollarse mediante la voluntad y el aprendizaje.

Contralto.- Voz femenina más grave. Su tesitura está entre soprano y tenor.

Coreografía.- Pasos, figuras y desplazamientos que se realizan al bailar.

Creatividad.- Capacidad de crear, hacer que algo comience su existencia.

Cuadrilla.- Danza de sociedad, derivada de la antigua contradanza. En la actualidad se baila especialmente en Nuevo León, aunque su práctica se ha generalizado en los bailes de salón y de "disco". Las evoluciones son con base en coreografías de cuadro entrecruzadas.

Chotis.- Del alemán *schottisch*, 'escocés'; baile de origen escocés, parecido a la polka.

Drama.- Representación escénica de un conflicto humano; género ubicado entre la comedia y la tragedia.

Duración.- Intervalo de tiempo entre el inicio y el final de un proceso. Tiempo de la emisión de la voz o instrumento.

Elementos del teatro.- Expresión corporal, movimiento, sonido, espacio y color.

Escenario.- Parte del teatro acondicionada para poder representar un espectáculo.

Expresión corporal.- Es la realizada por los actores con movimientos y muecas llenas de significado.

Expresiones abstractas.- Son las que utilizan manchas y trazos indefinidos.

Huapango.- En México, bailable movido que procede del fandango español.

Imaginación.- Facultad mental que permite la reproducción, combinación y creación de imágenes.

Improvisación.- Recurso de actuación que permite realizar monólogos o diálogos sin una preparación previa.

Instrumental.- (Música) Conjunto de instrumentos propios necesarios para una orquesta.

Instrumentos de cuerda.- Utilizan hilo fino de acero, tripa o alambre.

Instrumentos de percusión.- Grupo de instrumentos en que el sonido se produce golpeando con baquetas, mazas, manos, etcétera, o mediante el choque de partes duras entre sí.

Instrumentos de viento.- Son los que producen el sonido por la vibración del aire; por insuflación mecánica (órgano, acordeón) o humana (el instrumentista sopla en el interior de un tubo).

Intensidad.- Mayor o menor grado de fuerza del sonido, determinada por el matiz y el acento (volumen de la voz o instrumento).

Ligera.- (Música) Categoría poco formal, de escaso peso, de poco trabajo o dificultad, frívola, trivial.

Máscara.- Recurso que permite esconderte tras un objeto y darle vida. Objeto lleno de magia, que convierte instantáneamente a quien lo usa en otro ser.

Mazurca.- Danza popular polaca, en compás ternario, más lenta que el vals.

Melodía.- Delicadeza en la modulación de voz y suavidad en el uso del instrumento musical.

Memoria.- Facultad de recordar sucesos pasados y sensaciones; facultad de poder repetir lo que antes se aprendió.

Mezzosoprano.- Registro de la voz femenina (y de algunos instrumentos) cuya tesitura está entre soprano y contralto.

Música clásica.- Se aplica al autor o a la obra literaria o artística que puede tomarse como modelo.

Música.- Arte de bien combinar los sonidos con el tiempo.

Pantomima.- Representación sin palabras, por medio de gestos y actitudes.

Pentagrama.- Espacio designado para escribir la música, conformado por cinco líneas y cuatro espacios.

Personajes.- Cada uno de los entes humanos, sobrenaturales, alejandrinos o fabulosos que son parte fundamental en el desarrollo de una obra literaria.

Polka.- Danza bohemia popular en el S. XIX. Se acostumbra en los estados norteños de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Los pasos que se utilizan son taconeados, giros y entre cruces de pies. Algunas de las melodías acostumbradas son: "Evangelina", "La Grulla", "Viva Linares", "Ciudad Victoria" y "De Torreón a Laredo".

Popular o folclórica.- Se dice de todo aquello que tiene gran predominio entre la gente. Conserva las raíces del pasado y constituye un patrimonio que se transmite de generación en generación.

Redova.- Danza polaca, menos viva que la mazurca.

Ritmo.- Combinación de sonidos, silencios y su duración.

Ruido.- Aqueello que suena desagradable al oído.

Sombra.- Su uso explora las posibilidades del movimiento con relación a la luz y promueve la desinhibición corporal y el trabajo en equipo.

Sonido.- Aquello que suena agradable al oído.

Soprano.- Registro más agudo de la voz humana.

Tarantela.- Baile que se practica desde el S. XIX. Se origina a partir de la creencia de que bailar durante varias horas seguidas podía neutralizar el veneno de la picadura de tarántula.

Técnica teatral.- Conjunto de procedimientos que emplea el actor para realizar una acción.

Tema.- Asunto del que trata una obra de teatro.

Tenor.- Registro más agudo de la voz masculina.

Texto dramático.- Texto específico a utilizarse en una obra teatral.

Timbre.- Sonido característico de cada voz o instrumento. Calidad del sonido que permite diferenciar dos sonidos, de la misma altura e intensidad, producidos por voces o instrumentos distintos.

Títere.- Muñeco que adquiere vida a través de la persona que lo maneja. Existen diversos tipos: marioneta, guíñol, de dedo, etcétera.

Tradicional.- (Música) Relativo al conjunto de valores culturales que, transmitidos de generación en generación, forman el sustrato básico de una colectividad.

Tragedia.- Género teatral, en verso o prosa, que presenta hechos extraordinarios, con base legendaria o histórica y desenlace trágico.

Utilería.- Móvilario, adornos, objetos varios y artículos personales que se utilizan en una puesta en escena.

Vals.- Del alemán *walzen*, 'dar vueltas'; danza popular y de salón,

de origen austriaco. Es común en festejos familiares, de "quince años" y bodas. Entre los más utilizados están: Sobre las olas, Carmen, Dolores, etcétera.

Voz.- Sonido que emite el aparato fonador humano, por vibración de las cuerdas vocales de la laringe al paso del aire.

JUEGOS Y EJERCICIOS

I. JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA

- ⇒ Conocer y modular las distintas características de la voz:
- Intensidad:* Aumentar gradualmente el volumen de la voz. Adecuar el volumen de la voz a distintas situaciones: un hospital, una estación, un museo.
- Duración:* Emitir un sonido durante el máximo de tiempo. Hablar alargando el sonido de las palabras: hablamos deprisa y hablamos despacio.
- Tono:* Hablar utilizando diferentes tonos de voz. imitar personajes asociados a un tono característico. Decir una misma frase con diversas entonaciones: “Espero que te mejores” en tono contento, enfadado, violento. Preguntar: “¿Dónde está el servicio?”, imitando a una señora muy cursi, una persona muy bruta, un niño muy vergonzoso. Juegos vocálicos a partir de frases o palabras propuestas por los niños o surgidas durante la actividad, repetirlas con diferentes tonos o a distinta velocidad.
- ⇒ Aprender e inventar canciones.
- ⇒ Identificar y reproducir sonidos diversos:
- Onomatopeyas: Toc, toc..., ¡hop!, Britt...; sonidos de animales: relinchos, graznido, rugidos, maullidos; ruidos del entorno: rayar un cristal, clavar, freír un huevo; sonidos grabados: el motor de un coche, una tormenta, un frenazo.
- ⇒ Imitar formas variadas de hablar:
- Miembros de la familia: la abuela, el padre, el hermano pequeño; personajes típicos: un fanfarrón, una vecina cotilla, un tímido, figuras famosas: artistas, políticos, periodistas, presentadores de TV.
- ⇒ Explorar las cualidades de las palabras mediante juegos de asociación por afinidades fónicas y semánticas.
- ⇒ Desarrollo de la capacidad de fabulación, improvisación verbal y elocución:
- Describir un personaje conocido. Improvisar diálogos adecuados a situaciones y personajes característicos. Encarnar dos personajes literarios famosos y establecer diálogos en diferentes situaciones. Inventar lenguajes basados en onomatopeyas, ruidos, prefijos arbitrarios, etc. Dialogar cantando.
- Contar una anécdota con mimética.
- Elaborar historias en grupo a partir de una palabra, un dibujo, una frase. Aplicación de las técnicas para la creación de historias de Rodari: binomio y polinomio fantásticos, preguntas clave: quién, dónde, cuándo, qué hacía..., modificación de cuentos tradicionales, hipótesis que rompen la normalidad, etcétera.
- Inventar argumentos a partir de que cada uno escribe una palabras: relinchos, graznido, rugidos, maullidos; ruidos del entorno: rayar

bra o frase que oculta plegando la hoja: al final se lean en voz alta y se encadenan unas con otras. Mezcla arbitraria de titulares de periódico para componer una situación. Fotolenguaje: historia a partir de una serie de fotos sugestivas a las que se da vida. Crear nuevos cuentos utilizando en distintas sucesiones y con diferentes ópticas las funciones de Propp.

⇒ Entonación y declamación:
Repetir una estrofa breve usando cada vez una determinada entonación: muy seria, riendo, amable, antípatica. Declamar un poema o una poesía dialogada.

⇒ Escribir textos libres para ser usados como guiones teatrales y adaptar poemas, narraciones y obras teatrales para la dramatización en clase.

II. JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN CORPORAL

II.1. Reconocimiento, control, sensibilización y descubrimiento expresivo del cuerpo

⇒ Contenidos:

-Respiración, tensión y relajación. Estímulo de la concentración.

-Control muscular.

-Coordinación de los miembros del cuerpo.

- Articulación corporal.
- Flexibilidad corporal.
- Reconocimiento de las sensaciones e informaciones recibidas a través de cada uno de los sentidos.
- Desarrollo de la sensibilidad perceptiva.
- Exploración sensorial de objetos.
- Aceptación del contacto con el cuerpo del otro.
- Codificación no verbal de acciones, vivencias, afectos, situaciones vividas o imaginadas.
- Posturas y actitudes corporales individuales y grupales.
- Expresión corporal de un texto o narración.

⇒ Propuestas:

- Inflarse o deshincharse como globos. Sentir el cuerpo pesado o ligero. Inspirar con el cuerpo rígido, espiar con el cuerpo relajado.
- Manipular pelotas, aros, cuerdas, etc., para vivenciar las nociones de contrastes fuerte/débil, cerca/lejos, rápido/lento, tenso/flojo.
- División del cuerpo en sus partes, en sus músculos, para lograr el control cerebral de cada uno de ellos.
- Explorar las posibilidades corporales de las manos, los pies y otras partes del cuerpo. Juegos de la marioneta con hilos, el muñeco de trapo, el ebrio, la semilla.
- Inventar y realizar juegos siendo uno de los cinco sentidos.
- Explorar las cualidades físicas de los objetos: formas, texturas, colores, tamaños.

-Juegos con telas en múltiples combinaciones para vivir situaciones emocionales; desaparecer, quedarse inmóvil, estar muerto, etc.

-Reconocimiento de los otros sólo por la voz, o con el tacto. Juego de la silueta: dibujar en el suelo la silueta del otro, recorriendo los márgenes de su cuerpo.

-Ejercicios de masaje y aflojamiento. Relajación y desinhibición: dejarse caer sobre los compañeros que moverán el cuerpo simulando las olas, componer entre todos un tren, una cuerda humana. -Vivencia corporal de contrastes: fuerte/débil, cerca/lejos; rápido/lento; tenso/flojo.

-Expresión corporal del mundo emocional: Sensaciones: tener frío, calor, sueño, hambre; estados de ánimo: estar nervioso, relajado, aburrido, serio, divertido; sentimientos: alegría, tristeza, piedad, etc. Vivencia de situaciones emocionales contrastadas: quietud y movimiento; aparecer y desaparecer; la vida y la muerte.

-Prescindir de un sentido o de un órgano para agudizar otros: ser ciegos, sordos, mancos. El juego de *El Lazarillo fantástico* o de *El explorador ciego* combina la estimulación auditiva, olfativa, gustativa, cutánea, epidérmica y táctil. Juegos de *El salvaje en la ciudad* y *El civilizado en la selva*.

-Improvisar corporalmente las actitudes, gestos y movimientos que inspira un soporte sonoro (música de percusión) o verbal (un cuento), un objeto real o imaginario, un sonido, una ilustración.

-Aprender a expresar con el cuerpo situaciones vividas o imaginadas.

-Realizar composiciones corporales que describan imágenes,

pinturas, figuras famosas. Representamos fenómenos naturales: tempestad, fuego, olas, etc. Construimos estatuas, máquinas colectivas. objetos fantásticos. Reproducimos palabras abstractas: ansiedad, angustia, locura, pobreza, primavera.

II.2. Trabajo sobre el movimiento y el espacio corporales

⇒ Contenidos:

- Exploración de las posibilidades de movimiento corporal.
- Descomposición del movimiento en sus partes.
- Equilibrio y desequilibrio.
- Marchas: Subir y bajar. Carrera y salto. Caer y levantarse
- Desplazamientos difíciles.
- Interiorización del movimiento por medio del contraste lento, rápido.
- Conciencia y exploración de nuestro territorio propio en el espacio.
- Favorecer la vivencia del propio espacio de seguridad a partir de las nociones de grande y pequeño, en función del grado de afectividad, etc.
- Ajuste del propio movimiento al espacio y al movimiento de los otros.
- Exploración del espacio a partir del movimiento.
- Localización de objetos y puntos en el espacio.
- Contacto con el suelo y los objetos.
- Expresividad corporal a partir del movimiento y el espacio:

fijación de movimientos y de gestos que expresan estados de ánimo, emociones, actividades concretas, etc.

-Búsqueda de diferentes utilizaciones y nuevas posibilidades de un mismo espacio.

⇒ Propuestas:

-Seguir una línea recta pintada en el suelo a la pata coja, con un pie detrás del otro, con las manos en la cintura.

-Movimientos horizontales y verticales; rectos y circulares; quebrados, rígidos, cortados; movimientos ondulados, suaves, continuos; movimientos colectivos ordenados y desordenados. Juegos de los bogadores, los sirgadores. Moverse como marionetas, robots, muñecos de trapo.

-Luchas en equilibrio; peleas de gallos, combates sobre un pie, etc.; ser equilibristas o payasos del circo, escaladores, esquiadores.

-Resbalar, saltar, rodar, arrastrarse... Marchar contra la corriente de un río, contra el viento, bajo el agua.

-Descomposición del movimiento. Moverse a cámara lenta. Juego de *Gana el último*. Correr y detenerse. Carrera del canguro.

Carrera a cuatro patas. Caminar por parejas: con una pierna propia y otra del compañero, sosteniendo una pelota entre las dos cabezas. Juego libre con globos/pelotas para establecer las diferencias de movimiento.

-Sincronización de movimientos del grupo: *Juego de la ameba*, *Juego de Ali-Babá y los cuarenta ladrones*, *Juego de los pistones*: unos se levantan y otros se sientan.

-Descoordinación de movimientos coordinados: mover las piernas a distinto ritmo al caminar; la mano descoordinada de la boca que se abre en el gesto de comer; marcha uniendo el movimiento de brazo y pierna contrarios; apretar, imaginariamente, barro con una mano y algodón con la otra.

-Marchar sobre la arena, la nieve, pinchos, algodones. Movimientos de marcha según diferentes estados y situaciones.
-Dominio del espacio: *Juego de las casas, El guardia de circulación*.

-Ocupación del máximo o el mínimo de espacio personal. Juego de *los gigantes y los enanos* para la vivencia del propio espacio de seguridad.

-Juegos en el espacio con o sin manipulación de objetos. Improvisar actitudes y movimientos del cuerpo con objetos transformados imaginariamente.

-Exploración de materiales para descubrir cualidades como frío, caliente, duro, blando, liso, rugoso, suave, áspero.

-Ilustrar libremente con los cuerpos la historia que cuenta un grupo de compañeros.

-Desplazarse por el espacio imitando movimientos que tienen ritmos muy contrastados: pesados osos, rápidas ardillas, sigilosas panteras.

III. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

Caracterización del propio cuerpo aplicando técnicas plásticas y recursos con vistas a su utilización en los juegos y representaciones

dramáticas: maquillaje, vestuario, atrezzo y máscaras:

- ⇒ Maquillajes:
    - Maquillajes libres.
    - Maquillajes fantásticos.
  - Caracterizadores del personaje elegido por el niño.
  - Caracterizadores de personajes propuestos: una anciana, un piloto de avión, una rana; personajes opuestos: hada buena/bruja mala, rey joven/rey anciano, niño travieso/nño dócil; tomados de textos, películas, tebeos: *Caperucita, Mono, Batman*; propios de situaciones vividas o imaginadas: una boda, un día en la playa, un viaje interplanetario.
  - ⇒ Vestuarios y atrezzo:
    - Disfraces libres.
    - Disfraces fantásticos.
  - Caracterizadores del personaje elegido por el niño.
  - Caracterizadores de personajes propuestos por el animador.
  - Localizar objetos usados y fabricar elementos con materiales baratos para completar y mejorar la expresividad de los personajes: gafas, bigotes, cejas, barbas, trenzas, pelucas, gorros, escudos, collares, sombreros, coronas.
  - ⇒ Construcción de máscaras sencillas para la cara.
  - ⇒ Conocimiento y manipulación de los efectos plásticos escénicos: luz, color y forma.
- Luz y color:
- Apoyar la representación con efectos de luz y color.
  - Iluminar y ocultar objetos.
  - Seguir con focos los desplazamientos de las personas.
  - Asociar efectos luminosos con situaciones reales.
  - Iluminar objetos con diferentes colores.
- Forma:
- Decorados de fondo: la ciudad, el bosque, paisajes abstractos.
  - Realizar siluetas de objetos: nubes, montañas, coches, árboles.
- Creación de elementos y espacios escénicos con los recursos y materiales disponibles en el aula:
- Utilería:
    - Crear objetos de uso escénico ejercitando su creatividad y a partir de elementos de uso y materiales de desecho.
  - ⇒ Escenografía:
    - Configurar espacios escénicos reales o fantásticos: un mundo, un parque, el planeta Marte.
    - Crear elementos escenográficos: las mesas se transforman en montañas, cuevas, castillos; las sillas son coches, barcos; árboles: las cuerdas: ríos, calles, puertas, etc.

⇒ Construcción de títeres, marionetas, siluetas de sombras y teatrillos para los juegos y representaciones teatrales.

IV. JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN RÍTMICO-MUSICAL

⇒ Desarrollo del sentido del ritmo y la confianza para moverse con placer en presencia de un grupo:

⇒ Movimiento rítmico del propio cuerpo.

⇒ Sincronización de movimientos.

⇒ Movimientos rítmicos colectivos.

⇒ Descubrimiento de las posibilidades de sonido del cuerpo:
Reproducir corporalmente ritmos diversos: el sonido de la lluvia, el tic-tac de un reloj, el caminar.

Vivenciar el silencio corporal.

Detección de sonidos dentro y fuera del cuerpo.

Sacar el mayor número de sonidos distintos de nuestro cuerpo.
Juego de *la orquesta* formada por todo el grupo, contrastando suave/fuerte, sonido/silencio, todos al tiempo/por alternancia, etc.

⇒ Sensibilización musical y aprendizaje rítmico:
Análisis de sonidos cotidianos y de sonidos musicales.

Conocer e imitar ritmos y frecuencias sonoras que pueden incorporarse a una representación dramática en un momento dado.
Buscar y asociar ritmos a situaciones diversas: calma, tensión, misterio, alegría.
Desfile de diferentes personajes sobre un mismo ritmo o del mismo personaje sobre ritmos diversos.

⇒ Reproducción de ritmos:
Con objetos o materiales del entorno: botellas, vasos, cubiertos, etc., y con instrumentos musicales simples: triángulo, pandereta, cascabeles. Imitar sonidos y ruidos con objetos de uso corriente con el fin de enriquecer las actuaciones: los cascos de un caballo golpeando dos vasos de yogur vacíos contra el suelo, la lluvia dejando caer granos de arroz sobre una bandeja de metal, la sirena de un barco soplando una botella de cristal con un poco de agua en su fondo, etc.

⇒ Invención de instrumentos:
Con objetos de uso cotidiano: sonajeros de chapas, botellas armónicas, cuchillas > castañuelas, envases de jabón detergente > tambores de percusión.
⇒ Improvisar danzas:
Libres o sugeridas por un tema: gente que trabaja, sueña, navega.
⇒ Realizar bailes colectivos, libres y tipificados.

⇒ Inventamos una historia a partir de varios sonidos, de varios ritmos.

V. PROPUESTAS DE DRAMATIZACIÓN

Elaborar y dramatizar situaciones a partir de cada uno de los elementos básicos del drama:

⇒ Personajes:
Encarnar diferentes personajes e improvisar situaciones en las que actúen como protagonistas:

Personajes reales: un motorista alocado, un payaso, una niña repelente; ficticios: *Don Quijote*, *Madame Bovary*, el inspector *Gadget*; humanos o animales: un guardia tartamudo, una gaviota, una pantera, un piojo verde; animados o inanimados: el mar, un árbol, una gruta, etc.

Observar personajes de fotografías, cuentos, revistas, etc., e inventar situaciones dramáticas para representarlas.

Imitar la forma de hablar y de moverse de personajes típicos: un presumido, una pasota, un tímido; buscar formas de hablar y entonaciones propias para singularizar a personajes humanos y animales: un terrateniente, una corista, un conejo, una ballena.

Cada niño inventa el monólogo de un personaje; un viajante, un barbero, una periodista... y lo representa ante los demás.

Buscar el personaje que se esconde detrás de un objeto común y representarlo en una situación dramática. Un trapo pasa de mano en mano y cada niño lo convierte en un personaje distinto. Una señora

ra con falda, un torero, *Superman*, un bebé dormido, una vela de un barco, etc.

Estimulación y representación de personajes dormidos en nuestro interior: cariñosos-fríos, cobardes-valientes, fascistas-demócratas, orgullosos-humildes.

Encarnar papeles-llave e intercambiarlos en mitad de las escenas: padre-hijo, patrón-obrero, sargento-soldado.

⇒ Conflicto:
Enumerar conflictos observados e imaginados, desarrollar sus tres fases (planteamiento, nudo y desenlace) y escenificarlos.

Formulación de conflictos y desarrollo. Planteamiento: Pedro y Álvaro son amigos desde la infancia. Nudo: Pedro roba un coche y Álvaro debe proceder a su detención. Desenlace: Pedro implora perdón, se escapa, atropella al policía...

El profesor inicia el planteamiento de una historia, la interrumpe y propone a los niños que sugieran conflictos. Elegir el más atrayente, desarrollarlo entre todo el grupo y, finalmente, dramatizarlo.

Representación de conflictos observados por los niños en la vida diaria, estructurando, con ayuda del profesor, sus tres fases: una disputa en el recreo, una huelga, un amor no correspondido.

⇒ Espacio:
Dados varios personajes y diferentes espacios, inventar y representar las historias que les sugieran.

Crear espacios escénicos con los materiales del aula: el mar,

un circo, la selva, una granja, etc., y que cada grupo represente improvisadamente una situación, respetando el espacio delimitado y manteniendo el comportamiento adecuado a ese lugar.

Enumeración de espacios y dramatización de conflictos a partir de los mismos: el aula de un colegio > un examen en el que un alumno es sorprendido copiando; un mercado > una disputada compra con regateo; una playa > las reacciones de la gente ante una invasión de medusas, el accidente provocado por una motonave o una tormenta imprevista.

Inventar y representar historias en las que se produzcan adaptaciones entre personajes característicos de un determinado espacio y el medio que se propone para que actúen: un pasota en el cuartel, un mendigo en un baile de gala, un chimpancé en un curso de cámara.

⇒ Tiempo:

Inventar y representar escenas e historias propias de épocas históricas determinadas: Prehistoria, Antigüedad clásica, Edad Media, etc., o en abierto anacronismo con ellas: un astronauta en la Edad de Piedra, un renacentista en el siglo XXI, un joven punk en las Cruzadas.

Dramatizar situaciones que abarquen largos espacios de tiempo y ricas en acontecimientos que pueden recrearse en pocos minutos: la vida de una persona, la historia de un país, la conquista de un territorio.

Representar acontecimientos en los que el tiempo sea un factor determinante: la espera en una estación, en la antesala del director

tor del colegio o del dentista; aguardar el comienzo de un espectáculo que se retrasa.

Improvistar situaciones provocadas por el desajuste entre un tiempo dado y la duración de una acción que excede a dicho plazo: no lo cubra: un señor muy gordo que no llega a tiempo a una cita; un viandante con mucha parsimonia cruza un paso de cebra en una hora punta; un parlamentario es advertido por el Presidente de las Cortes que su tiempo de intervención se ha agotado (podría imitarse sucesivamente el comportamiento mímico y verbal de distintos grupos políticos), etc.

⇒ Argumento y tema:

Crear argumentos y dramatizarlos a partir de: un tema genérico y conocido: la escuela, la calle, el mercado; un tema conflictivo: la amistad entre personajes antagonistas (policía/adrón, roedor), la tristeza de un niño no querido, la solidaridad de los compañeros ante una injusticia, el racismo, la envidia.

Situaciones normales vividas por los niños: una comida familiar, la visita al dentista, el recreo escolar, etc., o imaginadas: viajes, aventuras, sueños; sucesos extraordinarios: un incendio, una explosión, el atraco a un banco.

Dramatizar de modo crítico-paródico acontecimientos usuales: la regulación del tráfico urbano, una excursión de la 3a. edad, los fines de semana en familia.

Representación de actividades propias de acontecimientos festivos determinados: Navidad, Carnaval, las celebraciones locales. Realizar escenificaciones suscitadas por elementos del entorno.

- no: una palabra, un movimiento, un hecho real, posible o fantástico, un objeto, una ilustración, etc.
- ⇒ Palabras:
Inventar historias mediante asociación de palabras por similitud fónica; asociación de letras; deformación de palabras; mezcla de palabras sin conexión aparente; técnica del *brainstorming*, improvisación colectiva: *Juego de Sigue tú, etcétera*.
- ⇒ Cuentos:
Transformar personajes característicos de los cuentos tradicionales; cambiar finales; inventar desenlaces de historias inacabadas; etcétera.
- ⇒ Hechos:
Hechos reales como la visita inoportuna de una tía o hechos fantásticos: la casa que vuela, el hipopótamo que baila, unas gafas mágicas, sirven como pretexto para la invención y dramatización de historias.
- ⇒ Objetos:
Juegos improvisados en los que se transforma su función habitual y se inventan situaciones: un bastón se utilizará en escenas continuadas como fusil, muleta, mástil, lanza, violín, etc., hasta la estructuración definitiva de una historia para representar: el bastón es mágico... muchos quieren apoderarse de él... el viejo mago lo vigila día y noche...

- ⇒ Ilustraciones:
Improvisaciones dramáticas sugeridas a partir de dibujos libres, comics, fotos de revistas, etc.
- ⇒ Juegos mímicos y pantomimas:
Expresar mediante el gesto de la mirada y los de la cara estados de ánimo, sentimientos, comportamientos, reacciones: malhumor, ira, alegría, admiración, cobardía, valentía, curiosidad, odio, tristeza, soberbia, susto, enfado.
- Reacción gestual completa, no sólo facial, ante diferentes palabras, situaciones, ritmos.
Identificar la representación de gestos codificados de la cara. las manos, los brazos y las diferentes partes del cuerpo: dolor, estupor, saludo, locura.
- Manejar objetos imaginarios: sostener un vaso, levantar objetos pesados y livianos, trasladar un bulto.
- Definición gestual de personajes, palabras, objetos, espacios.
Representación mímica de personajes arquetípicos: el charlatán callejero, la gitana quiromántica, el funcionario despota, personajes históricos; profesiones y oficios. Realizar la mimética de títulos de películas, nombres de figuras famosas o de frases populares.
- Desarrollo gestual de acciones cotidianas: vestirse y desvestirse, calzarse y descalcarse, comer, lavarse.
- Mimica del movimiento: andar y correr sin moverse del sitio. Subir y bajar escaleras figuradas. Detenerse brusca o suavemente. Caerse sin hacerse daño. Caminar de acuerdo con diferentes personajes: borracho, damisela coqueta, payaso; sentimientos: miedo.

tristeza, disgusto; situaciones: huida de la policía, paseo apacible, cansancio extremado. Juegos de la cámara lenta. Y de la cámara rápida.

Imitar fielmente los gestos de otro: *juego del espejo*.

Imitación de animales: solamente con el rostro; con las piernas y brazos; con todo el cuerpo.

Mimar acciones: zurcir un calcetín, arrancar una muela, guiar una cometa; adoptar comportamientos maquiniales de la gente: espectadores de un partido de tenis, participantes en una subasta de arte, formando una cola de espera, comprando en las rebajas, etc.

Mantener un diálogo gestual.

Mimar un cuento, o cualquier episodio, mientras el animador u otro niño lo relata.

Representación de situaciones como si fueran muñecos de hilo (marionetas).

Realizar pantomimas mediante sombras corporales.

Representaciones pantomímicas sobre situaciones diversas para ser adivinadas por el grupo.

Elaborar pantomimas y representarlas, individualmente o por grupos, estimuladas a partir de noticias de prensa, fotografías, dibujos, viñetas de tebeos, murales, diapositivas, estímulos sonoros, etcétera, cuyas sugerencias se traducen textualmente.

Traducir al código gestual obras literarias (cuentos, leyendas, poemas, canciones, textos narrativos o dramáticos) respetando su forma original o bien transformando situaciones, rasgos de personalidad, finales, etc.

⇒ *Juegos dramáticos* mediante la actuación personal y/o con la utilización de títeres, marionetas, sombras corporales, siluetas... basadas en:

Textos creados originalmente por los niños.

Chistes, anécdotas, noticias de prensa, sucesos históricos, relatos breves.

Poemas y romances. Canciones seriadas, narrativas, dialogadas y versadas.

Cuentos clásicos o contemporáneos, populares y de autor.

Textos teatrales escritos para niños.

