

CONSEJOS SOBRE TEORÍA ARTÍSTICA Y TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN

Objetivo General

El objetivo principal de esta hoja práctica es el de ayudar en tantas formas como sea posible a introducir la teoría artística y sus movimientos a los alumnos con TEA (Trastornos Específicos del Aprendizaje). Se van a presentar técnicas que los profesores puedan usar en sus clases.

En esta hoja práctica vas a:

- ✓ Entender qué es el arte.
- ✓ Conocer los principales movimientos artísticos
- ✓ Aprender técnicas para usar en tus talleres

Vas a necesitar:

- ✓ Papel o material multimedia para tomar notas
- ✓ Un dispositivo con conexión a internet para buscar y guardar información

Retos y problemas:

Ya que el arte es subjetivo en todas sus formas, los alumnos con trastornos del aprendizaje no van a sentir presión para hacer las cosas como las hacen todos los demás. Según PBS.org, además de aumentarles la autoestima, el arte ayuda a los alumnos con trastornos del aprendizaje, como la dislexia, TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), y trastornos sensoriales, a comunicarse de manera más efectiva y expresar pensamientos y emociones de una forma que, para ellos, tiene sentido.

El arte se utiliza desde los inicios de la humanidad para transmitir ideas. Hoy en día, se puede usar para los mismos propósitos en niños que aprenden de manera diferente al resto.

Un sentimiento de autovalidación –el conocimiento de que tú puedes hacer algo– es una parte crítica del proceso de aprendizaje. Los alumnos con trastornos del aprendizaje a menudo piensan que son incapaces de aprender debido a las dificultades que atraviesan en la escuela. Una brocha, un disfraz, un papel, tijeras y pegamento pueden ser nuevas herramientas para que se expresen y así mejoren su autoconfianza, al mismo tiempo que les proporciona la oportunidad de aprender y practicar.

Dibujar y pintar refuerza habilidades motoras y puede también ser una forma de aprender formas, contrastes, límites, relaciones espaciales, tamaño y otros conceptos matemáticos.

La música enseña ritmo, sonido y entonación a los alumnos. Usar canciones repetitivas para aprender conceptos académicos (como la canción del alfabeto o las tablas de multiplicar) puede hacer que el aprendizaje sea más fácil y divertido.

El baile proporciona a los alumnos un aprendizaje social sobre las secuencias, el ritmo y el seguimiento de indicaciones. Mientras desarrollan la coordinación y control motor, los alumnos también aprenden a contar y direccionalidad, lo que a su vez puede mejorar conceptos sobre lectura y escritura. Por ejemplo, van a entender mejor la diferencia entre letras de apariencia similar como p/b/d/q, y a diferenciar entre derecha e izquierda.

La representación teatral es una oportunidad para los alumnos de sumergirse en un tema y aprenderlo de manera profunda y personal. Representar figuras históricas o literarias y sucesos da a los alumnos un

sentimiento de pertenencia a lo que han aprendido, permitiéndoles adquirir una apreciación aún más profunda sobre el tema en cuestión.

Las manualidades ofrecen a los alumnos la oportunidad de expresarse en dos –y hasta tres– dimensiones. Los alumnos pueden desarrollar habilidades como la resolución de problemas sin tener que depender de otras áreas de expresión que puedan ser más desafiantes.

Adaptación

Una investigación reciente en el campo de las artes visuales ha desarrollado diferentes métodos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Teóricamente basado en concepciones cognitivas de aprendizaje, estos sistemas de evaluación se han puesto en práctica.

Las artes visuales se pueden ver como un sistema de comunicación en sí mismo. El dibujo es parte fundamental del lenguaje artístico. Una de las primeras presentaciones públicas cuyos autores son niños se llama Mark-making. El alumno que desarrolla su confianza en dibujar y logra entender que las representaciones gráficas simbolizan y transmiten un significado, puede disfrutar de la multitud de usos del arte. El dibujo se puede usar para expresar y plasmar ideas, experiencias, imaginaciones, observaciones y sentimientos o emociones. También es posible interpretar y usar esas expresiones.

La arcilla ofrece al alumno un gran rango de posibilidades. Como es maleable la hace ideal para manipularla y darle forma, así como explorar su textura. En la arcilla, el alumno puede encontrar un trampolín para su expresión creativa que le puede liberar de los aspectos puramente conceptuales del currículo. Esto alienta aún más el aprendizaje perceptual. La arcilla proporciona claras oportunidades para que el alumno aprenda las características de las artes visuales, que pertenecen al aspecto funcional del arte, su potencial expresivo, y la importancia de los procesos del diseño y la realización del arte.

Los objetivos del currículo de las artes visuales son:

- Ayudar al alumno a desarrollar su sensibilidad hacia el medio ambiente
- Proporcionar al alumno experiencias estéticas que, a cambio, vas a desarrollar su entendimiento de conceptos culturales universales
- Ofrecer al alumno un modo de expresión alternativo, con su propio lenguaje visual, táctil y simbólico
- Mejorar el entendimiento del alumno de los procesos del arte y aprender a 'leerlo'
- Proporcionar al alumno las suficientes habilidades de comprensión visual para que la exploración de materiales y técnicas le lleve a la propia expresión e inventiva
- Permitir al alumno experimentar la emoción y plenitud del esfuerzo creativo
- Fomentar la sensibilidad y la apreciación hacia los aspectos expresivos, estéticos y funcionales de las artes visuales a través de la exploración del trabajo de artistas y artesanos
- Promover el entendimiento del alumno del concepto de que todos somos artistas.

En caso de que haya dificultades de comunicación, trabaja el concepto que una foto, pintura o escultura nos está 'hablando', tal y como en un anuncio. Las instrucciones deben ser claras y el profesor debe comprobar que el alumno las ha entendido. Las actividades se pueden dividir en pequeños pasos que el profesor describirá y mostrará. Anticípate a las dificultades e interviene con interjecciones positivas, como por ejemplo '¿necesitas un poco de ayuda?' Crea un ambiente cálido en la clase que fomente el respeto de los unos a los otros y que anime al estudiante a tomar riesgos con su arte.

En caso de memoria a corto plazo, describe y realiza las tareas más complejas una a una. Dale al alumno el tiempo suficiente para acabar

cada fase y dale tantas oportunidades como necesite para reforzarle. Usa imágenes, objetos y tarjetas con palabras cuando sea necesario. Usa historias, canciones, poesía, e imágenes para ayudar al alumno a recordar y visualizar escenas, gente, lugares, y criaturas relacionadas con el tema que se trate. Recuerda, la experiencia es el combustible que usa la imaginación.

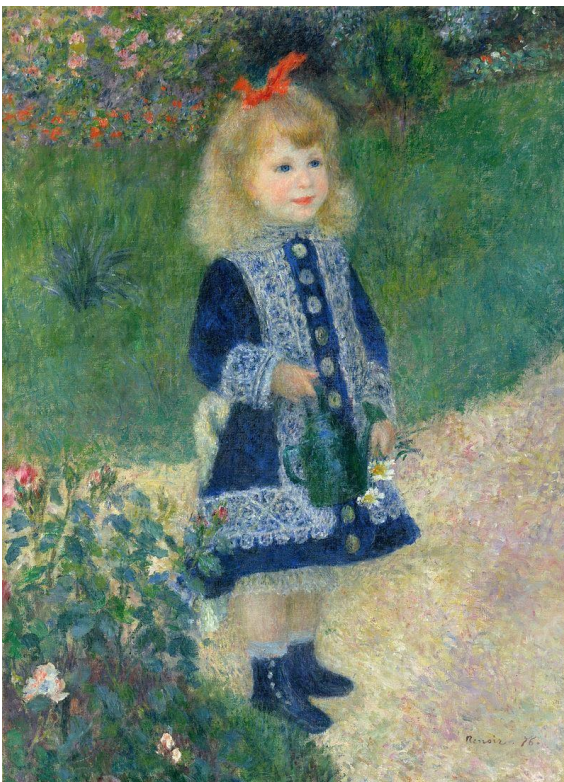
En caso que algún alumno solo pueda parar atención durante un breve periodo de tiempo, divide las tareas en una serie de fases. Ve a ver al alumno durante cada fase y sondea al alumno sobre qué está haciendo, pidiéndole que explique qué está construyendo, cómo lo hace, etc. Dile al alumno que ojee contigo los trabajos de otros alumnos, y pídele su opinión sobre los mismos. Enseña el trabajo del alumno al resto de la clase y pídele que hable sobre él. Cuando un alumno esté a punto de rendirse, anímale a hablar sobre su trabajo, o ayúdale a montarlo o enseñarlo. Adapta la tarea al nivel de atención del alumno, trabajando a pequeña escala o incluyéndole en un grupo.

En caso de que alguien no domine el espacio, mejora su entendimiento de ese concepto mediante la exploración directa de uno mismo, a través del baile y el movimiento, así como animándole a que se pregunte '¿quién soy?' y '¿qué puedo hacer?', usando fotos, historias de su vida, proyecciones sobre el 'yo', etc. Dale al alumno muchas oportunidades para que aprenda sobre estimulación multisensorial.

Cuando enseñes formas en 2D y 3D, proporciona al alumno ejemplos tangibles. Examina fotos con el alumno y hazle preguntas como '¿cómo sabes que el chico se encuentra a una distancia lejana? y ¿quién está más cerca, el chico o la chica? ¿Cómo lo sabes?' Enseña el vocabulario espacial, como ancho, detrás, delante, al lado, debajo, entre, etc., y usa imágenes y objetos para complementar su aprendizaje.

Ejemplo de una actividad:

Pinta y Colorea

Mira y reacciona al trabajo de otro artista.

Pinta usando del estilo de otro artista. Mira pinturas de gente hechas por Renoir, por ejemplo 'El Columpio', 'Niña con una regadera', 'Baile en el Moulin de la Galette'. Mira cómo usaba la pintura para hacer que fluya el tejido, los pliegues, volantes, patrones, sombras en la ropa. ¿Cómo parece la ropa en la distancia?

Intenta pintar a una persona o multitud del mismo periodo histórico que el artista y pinta usando el estilo de dicho artista, usando pintura o lápices de colores. Puedes encontrar más pinturas y artistas en <https://www.europeana.eu/es>

Ejemplos prácticos e inspiración

El alumno con trastornos del aprendizaje leves, necesita que se le expliquen de manera individual los principios de la comunicación, y necesita también que se le ofrezcan las máximas oportunidades posibles para aprender. En términos prácticos, el profesor debe preocuparse de crear contenido para el aprendizaje del arte que sea relevante para el global del aprendizaje del alumno. Asimismo, el profesor también debe permitir que las artes visuales habiten en el ámbito que encarna la frase "el arte por el arte". De la misma manera que las palabras están siempre rodeándonos, eso mismo hacen también las imágenes visuales.

La calidad gráfica del arte se puede explorar haciendo libros, posters, revistas, y tarjetas de bienvenida; y como respuesta a los anuncios y una variedad de medios de comunicación.

Haciendo arte y mirando al mismo arte, es como se entienden sus características expresivas y comunicativas. El arte es un lenguaje visual en sí mismo. Es imperativo que el alumno desarrolle conocimientos visuales y asimile la naturaleza simbólica del arte visual, de forma que pueda interpretar el mundo a su alrededor. También, para que sea capaz de comunicarse, incluso cuando el lenguaje oral o escrito no le proporcione las suficientes opciones comunicativas. Por ejemplo, enseñando a los alumnos a evaluar los tipos de letra, ellos van a poder diferenciar un comic de un libro de prosa. Entender el significado de las pinturas que forman parte del patrimonio europeo ayudará al alumno a ver la diferencia entre los artistas y sus técnicas. Asimismo, los alumnos se entusiasmarán por la pintura y por los libros sobre artistas famosos.

Una buena actividad a realizar es la de pintar y colorear las estaciones. Esto les ayudará a ser más sensibles con el color, cuya tonalidad crece sutilmente, y las variaciones tonales en la manufacturación de objetos. Mira diferentes pinturas de diversos artistas que representen las estaciones. Mira qué colores se han usado, qué tipo de pintura, etc.

Escoge una estación, los colores que vayas a usar, y empieza a crear y pintar.

Stredoeurópsky kopista z 2. polovice 18. storočia (Primavera e Invierno)

Recursos adicionales

- Guía de Artes Visuales para Profesores con Estudiantes que tengan LEVES Trastornos Generales del Aprendizaje
- Atraer a los Alumnos Excepcionales Mediante Actividades Artísticas
- [Agencia Europea](#)