

Infantiles

Taller/Educación Intermedia

Colores Sonoros

(18 Julio / 12 de Agosto/Playkids/ Contemporary Music School)

3 Grupos/ 2 sesiones semanales por grupo

Objetivo

El curso busca enriquecer el panorama cultural (contemplación) y creativo (acción) de lxs niñxs, aprovechando los recursos tecnológicos cotidianos del educando y ofreciendo a su vez alternativas al “arte tradicional”. Nuestra propuesta se desarrolla a través del arte intermedia (videoarte, escultura sonora e instalación) pues reconoce la necesidad de resignificar las experiencias estéticas que han sido establecidas con el paso de los años. Buscamos así, no sólo una nueva forma de observar, sentir y escuchar, sino el planteamiento de una nueva forma de vida a través de la educación, el arte y la contemplación.

Descripción

En las sesiones que tendrán una duración de 50 minutos, los alumnos recibirán distintos planteamientos e ideas dónde, por medio de su intuición y participación podrán experimentar e intervenir dichas ideas con sonidos, pinturas, materiales didácticos y proyecciones audiovisuales.

Dinámica del Curso

- Cada sesión iniciará con una dinámica de experimentación sonora que tendrá como objetivo escuchar el entorno y crear conciencia del contexto, esto como introducción a la contemplación del paisaje sonoro. El educando será invitado a prestar atención a sonidos que resultan casi imposibles de detectar sin ausencia total de ruido.
- Posteriormente se proyectarán diversas obras pictóricas que servirán como aproximaciones visuales para el educando, éstas deberán ser observadas antes de su propia intervención en la pared que estará cubierta de papel craft. La técnica pictórica para esta actividad será completamente libre, por lo que el/la niñx podrá expresar su estilo y ritmo.

- La meta es que al finalizar la actividad ningún espacio quede sin pintura. Al terminar la sesión el papel craft se colocará en las paredes de la escuela llevando a cabo la intervención del espacio, esto con la finalidad de que en la última semana sea evidente que la escuela se encuentra intervenida en gran medida por un medio pictórico.

Resultados

Los resultados se observarán semanalmente a través del desarrollo en el proceso tanto individual como grupal que pueda existir en lxs niñxs al observar su propio trabajo en las paredes de un espacio que es cotidiano. Nuestro fin es reconocer si existen cambios cualitativos y cuantitativos causados por los estímulos audiovisuales sobre la expresión gráfica infantil en sus distintas edades.

Desde el inicio del curso se les propondrá a lxs niñxs colaborar en una pieza de video arte, la cual será grabada a lo largo de la segunda sesión semanal. Esperamos obtener como producto final una obra en el formato ya mencionado, dónde los niños serán los protagonistas y también podrán vivir el proceso de grabación de manera directa.

El video arte se proyectará en la muestra con padres de familia, en el centro de cultura “Casa Frissac” y será publicado en una plataforma digital con el fin de que se pueda acceder a este desde casa a través de un link.

Estructura

Los grupos se dividen por edades: 4-6, 7-9 y 10-12 años.

| Semana | Tema | Objetivo |
|---------------|--|--|
| 1 | <p>Atmósferas urbanas ¿Qué es lo que hace a un entorno interesante?</p> <p>*Percepción y reconocimiento del entorno</p> | <p>-Promover el sentido de identidad y pertenencia respecto a un entorno</p> <p>-La cotidianidad como recurso creativo</p> |
| 2 | <p>Atmósferas rurales ¿La percepción de la</p> | <p>-Reflexión sobre deterioro ambiental</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>naturaleza cambia?</p> <p>*El arte como medio de comunicación con el entorno</p> | |
| 3 | <p>Exploración humana ¿El arte evoluciona?</p> <p>*El arte como espejo de la humanidad</p> | <p>-Reflexión sobre arte contemporáneo y el uso de nuevas tecnologías.</p> <p>-Promover asistencia a museos-</p> |
| 4 | <p>Exploración abstracta ¿El arte tiene alguna función?</p> <p>*El arte como proceso introspectivo</p> | <p>-Promover el arte como recurso cotidiano y medio de expresión.</p> |

Material Requerido:

- Pintura ACRÍLICA POLITEC (azul, amarilla, roja y blanca)
- Brochas
- Godetes
- Vasos de agua (para limpiar pincel)
- Trapos de franela
- Rollos de papel craft
- Cinta adhesiva
- Crayolas.
- Lápices de colores
- Plumones
- Bocinas

Taller / Educación Intermedia

Aproximación al entorno por medio del arte sonoro.

(1 al 30 de noviembre)

4 sesiones de 1 hora, mismo grupo/ 6-8 años

Objetivo del taller:

El taller pretende acercar a lxs niñxs a su cotidiano, específicamente al paisaje sonoro. Se busca a través del reconocimiento de los sonidos del entorno, que lxs niñxs puedan comprender su pertenencia, incidencia e importancia dentro del mismo.

El fin del taller es concientizar a lxs niñxs sobre lo importante que es su intervención en todo lo que lxs rodea, ya que el entorno es una construcción colectiva que contemplamos pero al mismo tiempo todxs creamos.

Descripción:

Lxs niñxs serán involucrados en el descubrimiento de distintas experiencias sonoras, a través de diferentes dinámicas de juego, se acercarán poco a poco a reconocerse como sujetos que intervienen y transforman la atmósfera sonora dentro de su cotidianidad.

En las dinámicas producirán sonidos usando su propio cuerpo, así como objetos que no resulten ajenos a su vida diaria. En la última sesión serán invitadxs a participar en la creación de una pieza musical con objetos reciclados que deberán traer desde casa.

Dinámica:

Las sesiones tendrán una duración de 60 minutos y se llevarán a cabo en el mismo horario y día, una vez a la semana con el mismo grupo de niñxs. La participación de lxs niñxs en todas las actividades siempre será opcional.

Todas las actividades se llevarán a cabo en el salón de clases, para lo cual se necesitará colocar las bancas en círculo de manera que todxs lxs niñxs puedan verse lxs unxs a lxs otrxs.

Los primeros 15 minutos de la clase serán utilizados para hacer algún juego de integración, de esta forma lxs niñxs podrán estar más concentrados para realizar la actividad del día.

Al terminar cada una de las sesiones todxs deberán ayudar a dejar el salón acomodado y listo para reanudar sus clases regulares.

Estructura

| Sesión | Tema | Actividad | Objetivo |
|---------------|--|--|--|
| 1 | “Los sonidos con los que me reconozco” | -Presentación de los nombres de cada unx con un sonido que lxx represente. | Hacer evidente la intervención de nuestro cuerpo en la construcción del mismo. |
| 2 | “Los sonidos de mi entorno y lo que me hacen sentir” | -Presentación de diversos paisajes sonoros y el reconocimiento o desconocimiento de ellos. | Reconocimiento de los distintos contextos, así como nuestra relación a los mismos. (Ciudad, campo,playa) |
| 3 | “La tecnología y sus paisajes sonoros” | -Orquesta utilizando radios. | Reflexionar sobre la experimentación y la creatividad |
| 4 | “Los sonidos y el tiempo” | -Grabación de pieza sonora “Tiempo” con objetos reciclados. | |

Taller / Educación Intermedia

“Cine”

Guión / doblaje / diseño sonoro

8 sesiones de 2 horas/ 5-12 años

Objetivo del taller:

Aproximar a lxs niñxs a su entorno y crear una conciencia de comunidad a través del cine, rama del arte que por definición es multidisciplinaria y requiere de un trabajo en equipo para ser realizada.

Descripción:

Lxs niñxs podrán adquirir nociones respecto a su entorno y la comunidad en la que habitan, adquiriendo así el sentido y significado de identidad. Por medio de la creación de un cortometraje, podrán adquirir conocimientos concretos sobre cine a través de las sesiones de forma progresiva. En este taller lxs participantes podrán intercambiar ideas de manera libre, buscando la construcción grupal de conceptos.

Dinámica:

Los niños tendrán que ver 3 escenas en cada sesión, durante las cuales tendrán que proponer una secuencia, posteriormente tendrán que crear un guión y decidir quién y cómo doblarán la voz de cada personaje, así como el diseño sonoro. Durante el doblaje, se hará en 1 o 2 personajes una inversión de género, buscando la empatía por estar en una situación contraria a la habitual.

Durante las siguientes sesiones se seguirá el mismo proceso dándole seguimiento y creando un hilo conductor entre las escenas de la sesión pasada.

Al concluir el doblaje, se trabaja el en diseño sonoro de la película, los niños propondrán música, pero también paisaje sonoro y diseño que ellos mismos puedan grabar.

Resultados:

En la última sesión se llevará a cabo una plática de retroalimentación para intercambiar las distintas experiencias de cómo se vivió el tener que dar voz “al otro, la otra” en las diversas dinámicas de doblaje.

Cada sesión será evaluada a través de bitácoras que se llenarán al finalizar cada una de estas, de esta forma podemos tener una visión más objetiva de si los resultados esperados son alcanzados.

Al concluir el taller se hará una presentación especial del cortometraje completo para los participantes, podrán de esta manera observar el resultado del trabajo que llevaron a cabo. Los participantes recibirán palomitas de maíz, dulces y agua fresca como en una exhibición de cine real. Dicha exhibición será abierta al público en general.

Estructura:

| <u>Sesión</u> | <u>Tema</u> | <u>Actividad</u> |
|----------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Construcción planteamiento. | Doblaje: métodos de respiración básicos y aplicación en la práctica. |
| 2 | Construcción nudo | Doblaje:ejercicios de dicción y lectura básica |
| 3 | Concluir nudo | Doblaje: gesticulación y caracterización de la voz |
| 4 | Construcción desenlace | Doblaje: grabaciones finales aplicando los ejercicios practicados en la sesión anterior. |
| 5 | Foley | Diseño sonoro: Grabar Foley con los recursos a la mano |
| 6 | Paisaje sonoro | Diseño sonoro: selección de paisaje sonoro |
| 7 | Soundtrack | Diseño sonoro:selección soundtrack. |
| 8 | Correcciones | Diseño sonoro: Revisar cortometraje completo y corregir lo necesario. |

Adolescentes

Propuesta taller e intervención/ Educación Intermedia

"Aproximación al entorno a través del arte."

(26 de septiembre -28 de octubre)

1 sesión de 2 horas por grupo/ 5 grupos diferentes.

Objetivo del taller:

Buscamos acercar a lxs adolescentes a las distintas experiencias estéticas que pueden existir en su cotidianidad, así como hacer de su conocimiento las nuevas herramientas y propuestas del arte contemporáneo. A través de las dinámicas de retroalimentación y debate que tendrán lugar al terminar la presentación del videoarte, se pretende que quién observa y a la vez interviene, pueda pasar de la señalización de su entorno a la reflexión y comprensión del "porqué".

Descripción:

El/la adolescente será introducido a la propuesta de arte contemporáneo a través del videoarte. Lxs asistentes podrán vertir su opinión así como cuestionar la pieza a través de rondas de preguntas, debates y discusiones de retroalimentación sobre las experiencias estéticas y su importancia a través del tiempo; serán invitadxs a criticar la transformación del arte y cuestionar el uso de las nuevas tecnologías en la propuesta actual.

Dinámica:

- Las sesiones serán únicas, de dos horas para cada grupo. Como introducción a las dinámicas e presentará una pieza en formato videoarte con una duración de 20 a 30 minutos.
- Al concluir se harán rondas de preguntas, éstas serán de lxs expositorxs a lxs observadorxs y viceversa; con el fin de tener una construcción colectiva de lo que se observó en dicho videoarte.
- A continuación, y una vez que se haya construido la percepción colectiva de lo que se observó/sintió/pensó se pondrá en debate lo que es una "experiencia estética" y su importancia a través del tiempo.
- Para concluir se tendrá una discusión de retroalimentación, en la cual se buscará cuestionar e indagar en el "porqué" del uso de las nuevas tecnologías en la propuesta de arte actual.

Estructura:

| Sesión | Tema | Actividad | Objetivo |
|---------------|---------------------------------------|---|--|
| Única | -La propuesta del arte contemporáneo. | -Presentación "Centralización" -Rondas de preguntas, debate y retroalimentación. | -Dar a conocer la propuesta de arte actual, desde una perspectiva crítica y contextualizada. |

Adultos mayores

Taller/ Educación Intermedia

“Aproximaciones al arte”

(18 de agosto-8 de septiembre)

1 sesión semanal de una hora.

Objetivo del taller:

Incorporar a un sector representativo de adultos mayores en el movimiento artístico contemporáneo. Se busca acercar de manera participativa y directa a los adultos mayores con las nuevas técnicas artísticas como lo es al arte intermedia, logrando que a través de esto los adultos sigan explotando su creatividad, intelecto y capacidad cognitiva así como contemplativa mediante la expresión artística.

Descripción:

El adulto podrá adquirir nociones y conocimientos concretos sobre al arte contemporáneo a través de las sesiones de manera progresiva. En este taller el adulto podrá intercambiar ideas de manera libre, buscando la construcción grupal de conceptos y percepciones. Desarrollará un análisis estético sobre diversas obras expuestas y participará en actividades de integración grupal, en estas podrá experimentar e intervenir en su entorno por medio del arte sonoro.

Dinámica:

En el taller trabajaremos con dinámicas orales y escritas, analizaremos obras de arte, visuales, sonoras y pictóricas, esto con el fin de establecer un diálogo entre todos los participantes.

En cada sesión se tomará como base un tema en específico, este se abordará a través de una serie de preguntas que incentiven el intercambio de ideas entre los participantes. Las discusiones se harán en círculos donde todos los participantes puedan observarse y escucharse entre sí.

Creación de pieza “El Tiempo”

Por medio de la improvisación guiada, los participantes explotarán su potencial creativo para desarrollar de manera grupal una pieza musical.

El facilitador de la sesión impartirá instrucciones que los participantes ejecutarán, a la vez serán guiados por uno o varios voluntarios que fungirán como directores de orquesta.

De esta manera se podrá experimentar con la improvisación sonora, llamando a la reflexión e involucramiento de los participantes sobre su entorno y más específicamente sobre los estímulos sonoros de su cotidianidad.

Dinámica de integración grupal por medio de la improvisación guiada.

Objetivo:

Fomentar la convivencia entre adultos mayores por medio de la creación sonora, así como plantear un pretexto para ejercer su potencial creativo.

En un tono lúdico, se utilizan tres instrucciones para que un director guie la improvisación de cada grupo. Pueden haber uno o más directores dictando instrucciones a uno o más grupos de personas, simultáneamente.

Instrucciones:

1.- Futuro. Hacer cualquier sonido deseado, durante el tiempo que usted determine. Al terminar, alce la mano.

2- Presente. Haga el mismo sonido que hizo en la instrucción número 1, pero lo más fuerte y rápido que pueda. Al terminar, alce la mano.

3.- Pasado. Repita los sonidos realizados en las instrucciones 1 y 2. Termine la repetición cuando considere que los sonidos que está haciendo ya no se parecen a los originales. Al terminar, alce la mano.

El ejercicio resulta una excusa para motivar la improvisación sonora y el intercambio sujeto-sujeto y sujeto-entorno. Promueve la creación de valor de la contemplación no sólo durante la dinámica sino en la vida misma, aprovechando cualquier estímulo sonoro para reflexionar sobre nuestro entorno y nuestra relación con éste.

Estructura:

| Sesión | Tema | Actividad | Objetivo |
|--------|---|---|--|
| 1 | La evolución del arte ¿Qué hace a un objeto arte? *Cambios en el arte a lo largo de historia | -Intercambio de ideas sobre la percepción de la belleza. -Análisis y reflexión sobre obras emblemáticas de la humanidad. | -Reflexión sobre contexto del arte contemporáneo y las nuevas posibilidades que el mismo ofrece. |
| 2 | Arte y nuevas tecnologías ¿De que habla el arte contemporáneo? *El arte como reflejo de una sociedad | -Intercambio de ideas sobre el contexto social. -Análisis estético sobre obras expuestas en museos y galerías locales | -Promover asistir a museos y centros culturales locales. |
| 3 | El arte en el entorno ¿La contemplación es una práctica que se limita a los museos? *El arte como proceso creativo | -Intercambio de ideas sobre la función del arte -Análisis estético del cotidiano y propuestas para contemplación del mismo | -Proponer la contemplación como modelo alternativo de vida. |
| 4 | Grabación de pieza "Tiempo" *La escucha como forma de arte | -Dinamica de integración grupal -Dinámica de experimentación sonora. | -Promover la convivencia y el contacto con el entorno a través del arte sonoro . |

