

Interacciones artísticas en espacios educativos y comunitarios

* * * * *

María Dolores López Martínez
Eva C. Mesas Escobar
Eva Santos Sánchez-Guzmán
Coordinadoras

Colección Linterna Pedagógica, 10

Directores de la colección: *Juan Sáez y José García Molina*

© *Los autores*, 2019

© De esta edición:

Nau Llibres

Periodista Badia 10. 46010 València

Tel.: 96 360 33 36

Fax: 96 332 55 82

E-mail: nau@naullibres.com

web: www.naullibres.com

Diseño de cubierta y maquetación:

Pablo Navarro, Carol López, Nerina Navarrete y Artes Digitales Nau Llibres

Ilustración de la cubierta:

Eva C. Mesas Escobar

ISBNs Nau Llibres

ISBN_papel: 978-84-18047-00-8

Depósito Legal: V-3366-2019

ISBN_ePub: 978-84-18047-01-5

ISBN_mobi: 978-84-18047-02-2

ISBN_PDF: 978-84-18047-03-9

Impresión: Ulzama

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático.

Índice

Participantes en el libro	11
Presentación	17
<i>Mª Dolores López Martínez Eva C. Mesas Escobar y Eva Santos Sánchez-Guzmán</i>	
1 Cine y educación. A propósito de Janusz Korczak	23
<i>Juan Sáez Carreras, Andrés Zaplana y Marta Gutiérrez</i>	
1. Introducción	23
2. El cine y Korczak, el hombre extraordinario	24
3. Objetivos pedagógicos.....	27
4. Visión comprensiva de la película: <i>Korczak</i>	29
5. Janusz Korczak: una aproximación biográfica	32
6. La obra escrita de Janusz Korczak	36
6.1. El importante papel de la afición en la educación del niño.- 6.2. La infancia siempre permanece en la persona.- 6.3. Una condición de partida inexcusable: el respeto al niño	
7. Para trabajar pedagógicamente en el aula.....	44
7.1. La práctica educativa en el compromiso con el niño.- 7.2. El conocimiento del niño abandonado.- 7.3. La cons- trucción del grupo y la organización de la comunidad	
8. El valor del teatro y otros recursos artísticos para educar	54
8.1. El poder del teatro.- 8.2. Otros recursos educativos relacionados con el arte	
9. Sugerencias para el debate	58
10. Referencias bibliográficas.....	60
2. Película sobre película. Una experiencia educativa de mediación artística a través del vídeo para la mejora del autoconcepto	65
<i>Anna Borisova</i>	
1. Introducción	65
2. Desarrollo de la propuesta	67
2.1. Contextualización de la intervención planteada.- 2.2. Actividad <i>Película sobre película</i> .- 2.3. Procedimiento de evaluación de la intervención.- 2.4. La puesta en práctica de la intervención	

3. Conclusiones	91
4. Referencias bibliográficas.....	94

3. Acerca de la educación musical en secundaria: arte, relaciones y emociones..... 97

Jesús Sáez Molero

1. Algunas consideraciones contextualizadoras y objetivos	97
1.1. La música como arte y como recurso educativo.- 1.2. Objetivos perseguidos y metodología utilizada.- 1.3. Y una necesaria consideración personal	
2. Música, subjetividades y relaciones	104
2.1. Música y educación: un binomio poderoso.- 2.2. La música en el aula es una cuestión de relación.- 2.3. La educación musical: ¡Que tenga lugar la experiencial!	
3. Música, educación no formal y culturas juveniles.....	110
4. La metodología Martínez.....	112
4.1. ¿En qué consiste el método Martínez?.- 4.2. El método en el aula	
5. The Botet's Band. Algo más que un proyecto colaborativo .	118
5.1. Cronología del proyecto.- 5.2. La evaluación del proyecto	
6. A modo de sugerencias pedagógicas. Música, educación y configuración de la identidad.....	123
7. Referencias bibliográficas.....	126

4. Danza en contextos inclusivos, educativos y comunitarios. 131

Mª Luisa Brugarolas Alarcón

1. Introducción	131
2. Deriva social del arte. Comunidad en flujo. Inclusión.....	132
2.1. Consideraciones sobre los términos Inclusiva/ Integrada en el área de la danza	
3. Danza, educación y comunidad.....	137
3.1. Danza inclusiva.- 3.2. Los contextos educativos de danza.- 3.3. Los contextos profesionales.- 3.4. La Danza Comunitaria.- 3.5. Relaciones y márgenes entre los aspectos inclusivos, educativos, comunitarios y profesionales de la danza	

4. Aspectos metodológicos de la danza en contextos inclusivos y comunitarios.....	150
4.1. Aspectos metodológicos inclusivos generales.- 4.2. Metodología específica para las sesiones de grupos heterogéneos donde hay personas con y sin diversidad funcional.- 4.3. El espacio en permanente construcción de la danza.- 4.4. Estructura de las sesiones y actividades	
5. Propuestas para usar en diferentes contextos.....	165
5.1. ¿A quién le doy el poder de iluminar mi vida?.- 5.2. Otras propuestas	
6. El proyecto Ruedapies.....	171
7. Conclusiones	172
8. Referencias Bibliográficas	174
5. Uso de los materiales artísticos en el aula y su vinculación al desarrollo de la mediación artística a través de la creación y la práctica	177
<i>David López Ruiz</i>	
1. Introducción	177
2. La revolución de los materiales artísticos en el aula.....	181
3. Los materiales en la actualidad	185
4. Desarrollar el trabajo a partir del juego y la mediación.....	189
5. Uso de materiales en el aula a través de la mediación artística en la formación de futuros docentes	193
5.1. Creaciones a través del arroz.- 5.2. Creaciones a través de la harina	
6. A modo de conclusiones	202
7. Referencias bibliográficas.....	204
6. Construir, animar e imaginar. Los títeres y los muñecos como recurso en el aula y en la mediación artística	207
<i>Eva Cristina Mesas Escobar</i>	
1. Introducción	207
2. El títere como recurso educativo integral	208
2.1. El títere como expresión artística multidisciplinar.-	
2.2. El títere como herramienta para el desarrollo de la subjetividad y el pensamiento crítico del infante.- 2.3. El títere como vehículo para dar lugar al juego y la espontaneidad	

del infante en el aula.- 2.4. El títere como intermediario de la expresión individual y la capacidad de narrar historias.- 2.5. El títere como elemento para construir vínculos y trabajar la interculturalidad y la diversidad en el aula	
3. Algunas sugerencias para el trabajo con títeres en el aula y en la mediación artística. Un camino iniciático hacia la exploración con títeres	220
3.1. Dentro del títere. Máscaras, títeres de dedos y títeres de guantes.- 3.2. Un soporte de palo que despliega un mundo imaginario. El títere de palo.- 3.3. Explorar con luces y sombras. Teatrillos de sombras y otros títeres proyectados.- 3.4. Muñecos para crear juntos. Los títeres colectivos	
4. Consideraciones finales	235
5. Referencias bibliográficas.....	237
7. La instalación artística como propuesta didáctica para fomentar el desarrollo social en educación infantil.....	241
<i>Mª Dolores López Martínez y Lydia Moreno Zayas</i>	
1. Introducción	241
2. Diseño de la intervención	245
2.1. Enfoque metodológico.- 2.2. Descripción del proyecto	
3. Conclusiones. Implicaciones socioeducativas y de investigación	257
4. Referencias bibliográficas.....	264
8. De cómo tejer una bolsa con agujeros. Estrategias de mediación y coeducación a través del arte textil	267
<i>Eva Santos Sánchez-Guzmán</i>	
1. Introducción	267
2. Bordados por bandera.....	269
2.1. Cruce.- 2.2. Agujero	
3. Puntada hueca. Relaciones intergeneracionales en una cueva	272
4. La cabaña anudada.....	274
4.1. Nudo.- 4.2. Oquedad	
5. <i>Gagata</i>	278
5.1. Nudo.- 5.2. Agujero	

6. Sexto nudo. ¿Por qué no nos enseñan esto en el cole?	282
7. Séptima vuelta. Diálogos creativos	285
8. Coser para coeducar	286
9. Conclusiones	291
10. Referencias bibliográficas.....	293