

CARTOGRAFÍA
CURRICULAR

Principios y elementos del arte en acción

EE-DE-25-V.001 - 27 de agosto de 2015

HERRAMIENTAS

Cartografía Curricular

Principios y elementos del arte en acción

Herramientas – Cartografía Curricular

Experiencia Educativa aeioTU

© 2015 aeioTU - FUNDACIÓN CARULLA
Por la educación de la primera infancia
Centros aeioTU
1a. edición

aeioTU - Fundación Carulla
Calle 75 No. 5-88, piso 3
Teléfonos: 7424382 - 7434010
Bogotá, Colombia
www.aeiotu.com

Fotografías y dibujos
Archivos de documentación Centros aeioTU

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Objetivos

- Orientar en cuáles son los principios y elementos del arte que aseguran una implementación de calidad en el marco del arte como herramienta de aprendizaje para Primera Infancia.

Alcance

Aplica para los centros aeioTU.

Control de cambios

No aplica por ser la primera versión.

Código

EE-DE-25-V.001 - 27 de agosto de 2015

Todos los derechos reservados. Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, venta o reproducción (total o parcial) de esta obra, en cualquier medio conocido o por conocer, para uso distinto del personal, está totalmente prohibido y constituirá una infracción de los derechos de autor, a menos que se solicite una autorización expresa y por escrito a la Fundación Carulla Aeiotu. El contenido aquí expuesto es "propiedad intelectual" de la Fundación Carulla Aeiotu y se encuentra protegido por las leyes que regulan los derechos de autor y la propiedad intelectual.

¿Qué son los principios y elementos del arte?

Principios del arte

Para el arte es muy importante reconocer directrices que le permitan orientar su impacto en la sociedad, producción de las ideas e imaginarios y comunicación del mensaje. El productor de arte se vale de los principios para generar, crear o recrear situaciones y/o acciones. En los espectadores producen sensaciones y sentires.

Por este motivo es importante el uso de los principios del arte en los procesos creativos de los niños, ya que les permitan materializar sus ideas e imaginarios con sentido y significado. Adicionalmente generan oportunidades de comunicarse y compartir con otros niños, adultos, animales, amigos imaginarios, etc.

Los principios del arte son: **Armonía, Variedad, Movimiento, Balance, Contraste, Proporción, Patrón/Ritmo, entre otros.**

Elementos del arte

Cuando una idea llega o un interés se afianza en el deseo de cualquier ser humano, busca muchas formas de hacerlo realidad o explorar todas sus variables. Así, el arte provee una serie de elementos que se usan en los procesos creativos y facilitan la materialización de estos deseos o intereses. Los elementos del arte cuando se unen con los principios del arte son componentes o partes básicas para crear una obra de arte. Esto en el contexto de la primera infancia es vital ya que permite que los niños tengan a su disposición las formas y estrategias de concretar su pensamiento.

Los elementos del arte son: **Espacio, Color, Forma, Textura, Línea, Saturación, entre otros.**

En esta herramienta podrán encontrar algunos de los principios y elementos del arte y que seguramente se nutrirán en la medida que se siga profundizando el arte como herramienta de aprendizaje.

Armonía

Principio del arte

Lenguaje Plástico

- Este principio implica simetría, equilibrio y proporción. La adecuada interrelación de esos fundamentos procura un especial deleite en quien observa la obra, percibiéndola como un todo conjunto.

Lenguaje Musical

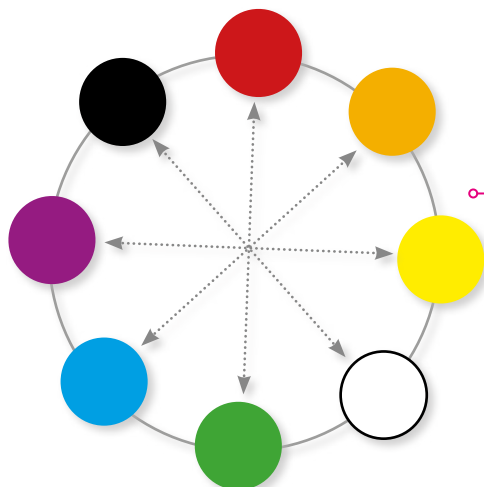
- La armonía en la música se refiere a ese acompañamiento que hacen los instrumentos a una melodía, es decir, el fondo musical.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- Realice una experiencia a través de la técnica del collage utilizando solamente recortes de papeles de diferentes tonalidades frías como azules, lilas y grises, y un solo color de contraste como el naranja o el amarillo. Busque junto a los niños un objeto que les produzca un especial deleite y expliquen el porqué de ello. Así están en búsqueda de la armonía.

Contraste

Principio del arte

Lenguaje Plástico

- Contraste es la acción y el efecto de contrastar, es decir: mostrar condiciones opuestas o diferencias marcadas, comprobar la exactitud de algo, es precisamente la relación de luz entre las zonas oscuras y las zonas iluminadas de una imagen.
- En el círculo cromático el color contraste de otro color es el que se encuentra en el lugar opuesto de éste (en el caso del color rojo su contraste es el verde).

Lenguaje Literario

- El término “contraste” se refiere a un recurso literario donde el autor da vida a un personaje cuyo objetivo principal es contrastar con otro personaje, enfatizando o poniendo toda la atención en los rasgos y características de este último a través del contraste con las características del primero, que son diferentes.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- Realice juegos simples de contraste de color, disponiendo materiales diversos, en dos tonos (por ejemplo, azul y naranja), esto permitirá ver cómo se relaciona el niño con cada uno de los materiales y de paso experimentará un ejercicio de contraste. Realice juegos de sombra y de luz. Use las ventanas como herramientas pedagógicas para realizar juegos con el Sol o el reflejo del color, entre otros. Identifique junto a los niños diferencias entre los personajes de los cuentos como alto- bajo, grande-pequeño, joven-viejo, bueno-malo etc. Invítelos a compartir sus ideas acerca de estas características.

Principio del arte

Balace

Lenguaje Plástico

- ☺ En el ámbito de las artes significa equilibrio. En una composición equilibrada se manifiesta una íntima coherencia entre el todo y sus partes, tanto que parece imposible alterar, aunque sea ligeramente, el orden o el lugar de cualquiera de sus componentes.

Lenguaje Escenico

- ☺ En las artes escénicas el término balance es aplicado a los cuerpos que se mueven oscilando entre un lugar y otro, en situación de "balanceo". Se puede ver en obras de danza en donde continuamente hay desplazamientos.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- ☺ Recorte siluetas junto a los niños de diferentes objetos, personajes y paisajes, juegen a hacer diferentes composiciones sobre el retroproyector, el video bean o sobre una hoja de papel, tratando de no saturar con muchos objetos buscando el balance. ☺ Realice un juego en el espacio donde todos los que participen se ubiquen en el espacio de una manera equilibrada sin dejar espacios vacíos.

Principio del arte

Proporción

Lenguaje Plástico

- ☺ La proporción describe el tamaño o cantidad de un elemento en relación a otro en una obra.

Lenguaje Escenico

- ☺ Está ligado a la proporción del espacio de la representación en el escenario. Es la relación de las medidas armónicas entre las partes que componen un todo. Si se va a representar una obra con varios actores o bailarines debemos conocer la proporción del espacio para definir sus ubicaciones y desplazamientos.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

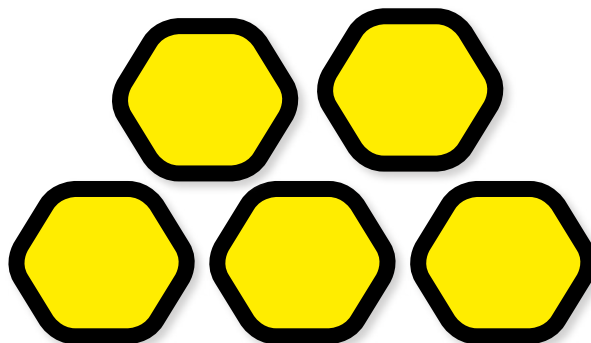
- ☺ Descubra con los niños las proporciones del cuerpo (por ejemplo, ¿cuántas manos mide una pierna? ☺ Defina con los niños un espacio el cual puedan medir y definir cuantos niños caben en ese espacio según sus proporciones.

Patrón /Ritmo

Principio del arte

Lenguaje Plástico

- ☺ Son objetos recurrentes. Estos elementos se repiten de una manera predecible. Puede ser una plantilla o modelo que puede usarse para generar objetos o partes de ellos.
- ☺ En las artes plásticas y en la composición visual se habla de que hay ritmo cuando existe una ordenación determinada en sus líneas de movimiento o una repetición armónica de alguna de sus partes o de todas.

Lenguaje Literario

- ☺ En la prosa escrita, el impulso rítmico determina el equilibrio de las oraciones y la disposición de las palabras. El ritmo es un rasgo básico que condiciona la estructura de la poesía y la literatura para lograr un efecto dramático.

Lenguaje Musical

- ☺ El ritmo hace referencia a las duraciones de las notas y de las armonías (el ritmo armónico). El ritmo es natural y se basa en las relaciones de intensidad y de duración de los sonidos.

Lenguaje Escenico

- ☺ En las artes escénicas el ritmo es la cronología de los acontecimientos a escala humana, de los sonidos musicales y los silencios, de los pasos de una danza o la métrica del lenguaje hablado y la poesía.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- ☺ Disponga papel en el piso y pinte sus pies y de los niños de dos colores opuestos y bailen encima del papel siguiendo ritmos con el cuerpo y con los pies, esta secuencia de ritmos quedará reflejada en el papel.
- ☺ Jueguen a hacer sonidos con el cuerpo: notas blancas con las manos, notas negras con los pies, por ejemplo.

Variedad

Principio del arte

Lenguaje Plástico

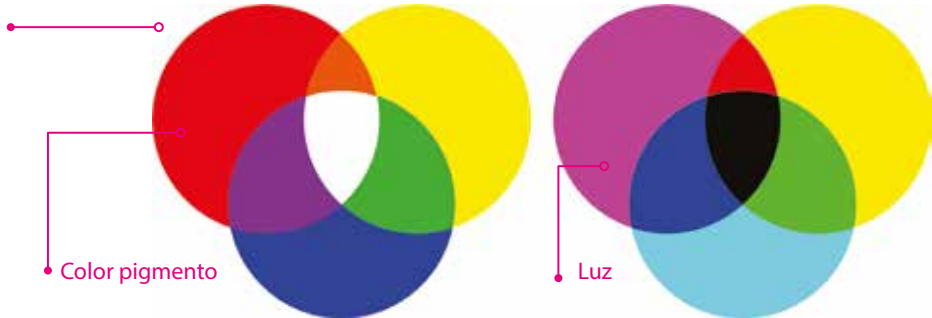
- ☺ Es la propiedad de aquello que es desigual, desemejante, disímil, disparejo, heterogéneo, etc. La variedad, por lo tanto, se puede hacer evidente en la agrupación de elementos diversos o en la disimilitud en una cierta unidad. Podemos ver la variedad de matices, formas, texturas y elementos que se nos presenta en esta imagen que da ejemplo de cómo se organizan los materiales en las aulas y áreas sensoriales.

Elemento del arte

Color

Lenguaje Plástico

☺ El color es una sensación producida por los rayos luminosos en los órganos visuales que es interpretada por el cerebro.

☺ En los pigmentos la unión de todos los colores da como resultado el color negro.

☺ La unión de todos los colores da como resultado el color blanco.

Lenguaje Musical

☺ El color es una palabra que se utiliza en música para hablar de timbres sonoros. Podría decirse, por ejemplo, que el color de la voz de una cantante de cumbia es oscuro y el de una cantante de ópera es claro.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

☺ Disponga en el espacio los diferentes elementos (colores, marcadores, plastilinas, pinturas, etc.) de forma cromática, esto le permitirá reconocer los diferentes tipos de colores (primarios: amarillo, azul y rojo, secundarios: anaranjado, verde y violeta, terciarios: cafés, grises y neutros: blanco y negro) y su escala cromática

Elemento del arte

Tonalidad

Lenguaje Plástico

☺ Calidad del color según su grado de intensidad o según tenencia de características de otro color.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

☺ Disponga en el espacio pinturas en sus colores primarios (amarillo, azul y rojo) y explore con los niños cómo los colores se transforman generando distintas tonalidades.

Matíz

Elemento del arte

Lenguaje Plástico

- Variación leve de tono o grado de luminosidad que puede presentar un mismo color. El matiz nos permite distinguir el rojo del azul, y esto por que es el recorrido que hace un color hacia otro en el círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado son diferentes matices del verde.

Lenguaje Literario

- Rasgo de especial colorido y expresión en las obras literarias.

Lenguaje Musical

- Los matices, en la música, son un conjunto de signos que se colocan debajo de la partitura con la función de indicar la intensidad relativa de una nota, una frase o un pasaje entero. La sucesión de matices constituyen la dinámica de la obra.

Lenguaje Escenico

- Rasgo poco perceptible que da a la pieza escénica un carácter determinado. Una obra en la que todo el vestuario es blanco y la iluminación es azul, tiene un matiz frío.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- Recolecte junto a los niños todos los objetos presentes en el aula del mismo color, por ejemplo el amarillo y clasifiquenlos de los más claros a los más oscuros, poniéndolos en una fila uno al lado del otro.
- Descubra con los niños los matices de los cuentos y narraciones, los rasgos específicos del texto, los personajes, entre otros.
- Experimente con los niños diferentes matices de emociones (tristeza, alegría, asombro, entre otros) usando la máscara facial.

Luz

Elemento del arte

Lenguaje Plástico

- En artes el concepto luz representa el punto desde donde se iluminan y alumbran los objetos, cuerpos o áreas pintados en un cuadro.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- Ubique junto a los niños el punto en el espacio donde mas reciben la luz los objetos y materiales, y luego dibujen el objeto identificando su punto más claro y mas oscuro
- Realice juegos con filtros hechos de papel traslucido de diferentes colores, que le permitan generar procesos donde el niño se pregunte por la transformación de la luz.

Elemento del arte

Saturación

☺ En la teoría del color, la saturación o pureza es la intensidad de un matiz específico. Se basa en la pureza del color. Un color muy saturado tiene un color vivo e intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido y gris.

Lenguaje Musical

☺ Sucede cuando hay muchos sonidos que no permiten tener claridad en la melodía. también sucede cuando una o varias notas musicales se interpretan con distorsión y generan una melodía audible, esto es muy característico en generos musicales derivados del rock.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

☺ Junto a los niños, degrade un color de pintura utilizando agua y recipientes plásticos hasta conseguir la desaturación del pigmento paso a paso.

Elemento del arte

Línea

Lenguaje Plástico

☺ Es el elemento visual más importante del dibujo. La línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean. Líneas hechas con lana, líneas de piedras, líneas dibujadas con lápiz, tal sucesión de líneas puede formar un dibujo.

Lenguaje Literario

☺ En la literatura la línea puede estar ligada a la secuencia de la narración. Los sucesos constituyen la línea de la narración.

Lenguaje Escenico

☺ En las artes escénicas se juega con la línea en relación con el cuerpo y el espacio. Un intérprete escoge un punto fijo en el espacio y hacia ese punto dirige su voz y la energía de su cuerpo.

Línea delgada o suave

Línea gruesa o fuerte

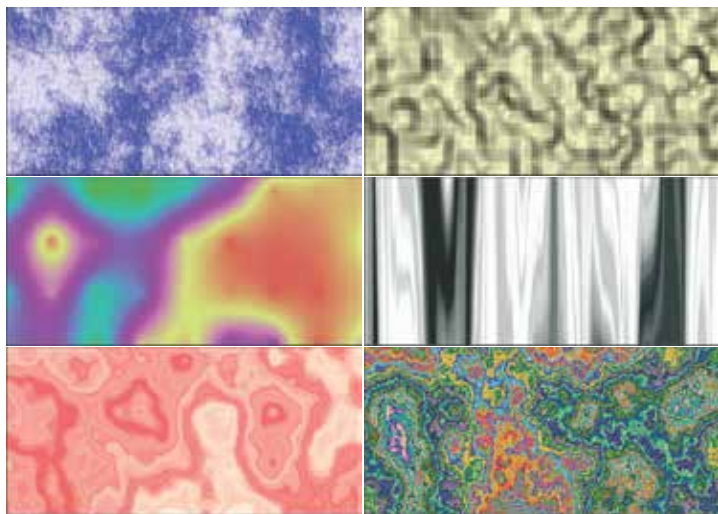
Línea media

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

☺ Realice diferentes tipos de líneas: curvas, rectas, orgánicas, gruesas, delgadas, largas, cortas, entrelazadas, sueltas, terrestres, aéreas, en el aula y el área sensorial con diferentes materiales, incluyendo el cuerpo. Realice recorridos que dibujen líneas en el espacio. ☺ Construya narraciones con los niños dando especial relevancia a las líneas del tiempo narrativo: ¿qué pasó primero?, ¿y luego?, ¿primero fue esto o lo otro? Y al final ¿cómo terminó? ☺ Realice juegos de yoga para niños (por ejemplo, saludos al Sol) y enfatice el trabajo sobre las líneas del cuerpo y la respiración.

Textura

Elemento del arte

Lenguaje Plástico

- ☺ Es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Hay dos tipos de textura: la óptica (visual) y la que se puede tocar (táctil). Las texturas pueden ser ásperas o suaves, blandas o duras, y no siempre se sienten como se ven.
- ☺ A través del trazo de líneas y puntos sobre un plano, siguiendo diferentes tipos de ritmos, distancias, volúmenes, tonalidades y fuerzas, se pueden conseguir infinitas texturas visuales relacionadas con las diferentes características de los elementos de la naturaleza, como lo suave, rugoso, viejo, nuevo, áspero, liso etc.

Lenguaje Audiovisual

- ☺ Textura visual es la imagen que nos da la sensación de textura, pero si la tocamos no responde al mensaje visual texturado que recibimos, su efecto es únicamente visual.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

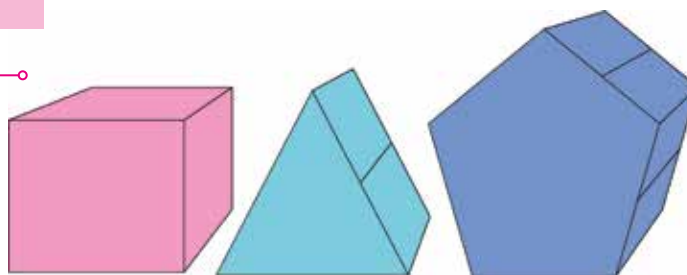
- ☺ Realice junto a los niños tapetes o paneles con diferentes materiales que permitan generar diferentes texturas, invite a los niños a imitarlas mediante el dibujo y la pintura. ☺ Construya herramientas pedagógicas con materiales que permitan crear diferentes texturas (rocas, hojas, tierra, tapas de gaseosa, entre otros).

Forma

Elemento del arte

Lenguaje Plástico

- ☺ Es la apariencia externa de las cosas. Por medio de ella obtenemos información sobre el aspecto de todo lo que nos rodea. Nuestro entorno está constituido por multitud de elementos tanto naturales como artificiales (árboles, autos, animales, etc.) que tienen distintas formas. La forma brinda identidad a cada cosa,

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- ☺ Incentive la elaboración de formas geométricas con los diferentes materiales del aula o el área sensorial. Invite a los niños a realizar comparaciones con objetos y elementos cotidianos. ☺ Realice herramientas pedagógicas con imágenes fotográficas en las que se dé especial relevancia a la forma de las cosas. ☺ Realice juegos de improvisación donde todos construyan diferentes elementos cotidianos (zapatos, licuadoras, televisores, entre otros objetos).

Lenguaje Escénico

- ☺ Las actitudes, posturas y movimientos en la danza o la expresión teatral.

Elemento del arte

Espacio

Lenguaje Plástico

- ☺ Nuestro cerebro utiliza diferentes estrategias para tener conciencia del espacio que le rodea y de las profundidades a las que se encuentran los objetos como: diferencia de tamaño, diferencia en la apreciación de las texturas, diferencia de tono, sombras, diferencia de grado de saturación del color, perspectiva, diferencia de altura. Es interesante ver como nuestra percepción del espacio puede ser engañada fácilmente a través de ilusiones ópticas relacionadas con la percepción del espacio.

Lenguaje Literario

- ☺ El espacio en la literatura indica dónde transcurre la obra. De aquí la importancia de conocer qué acontecimientos históricos tuvieron lugar en el momento de la escritura del texto, para conocer las ideas o el pensamiento del escritor.

Lenguaje Audiovisual y Escenico

- ☺ La fotografía, el cine, el teatro y la danza son artes que trabajan el espacio, ya que sus intérpretes ocupan ciertos lugares como el escenario para manifestarse y tener un contacto directo o indirecto con el público.

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- ☺ Intervenga diferentes espacios con cuerdas para que niños y adultos puedan relacionarse con ellos de diferente manera.
- ☺ Elabore narraciones con los niños a partir de los diferentes espacios del Centro Educativo al tiempo que los recorren y los intervienen. ☺ Realice salidas pedagógicas con el objetivo de que la maestra y el niño reconozcan el espacio con su cuerpo y sus sentidos.

Elemento del arte

Profundidad

Lenguaje Plástico y Audiovisual

- ☺ Es la ilusión visual que nos ayuda a determinar la profundidad y ubicación de objetos situados a distancias distintas. Cuando se mira una imagen y podemos ver un fondo tras ella percibimos la profundidad. Una de las cualidades de esta consiste en nombrar la dimensión de los cuerpos que tiene que ver con las direcciones, arriba-abajo, adelante-atrás, izquierda-derecha y, por ende, con el comportamiento de los objetos en el espacio.

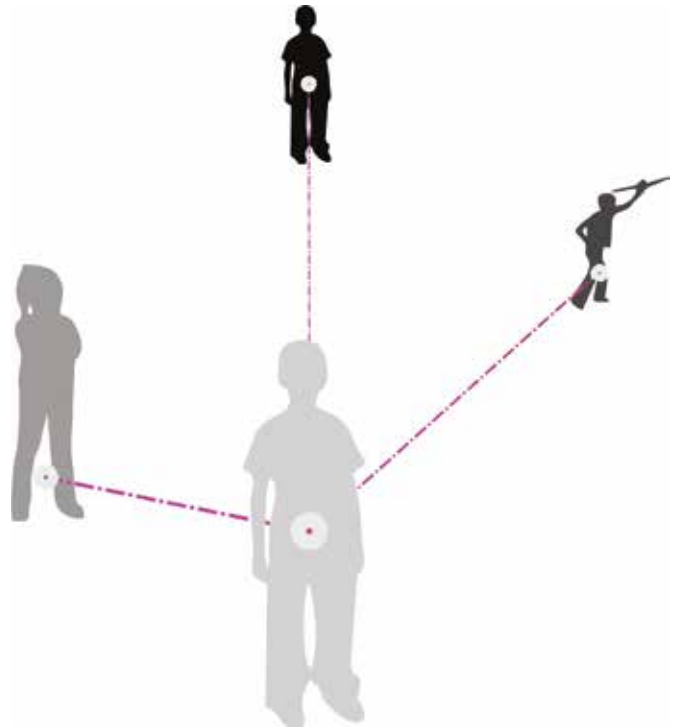

¿Cómo lo puedo hacer visible en el aula o área sensorial?

- ☺ Realice una experiencia junto a los niños de dibujo al aire libre identificando y representando los objetos más grandes y pequeños a la distancia.

NOTA: ¿Cuáles otros elementos del arte puedo encontrar?

Los invitamos a través de esta herramienta a nutrir y profundizar en muchos otros que pueden explorar y conocer junto a los niños.

HERRAMIENTAS
Cartografía Curricular

