

Propuestas de educación y creación

Gael Zamora Lacasta

Esta presentación es para ti si...

Quieres llevar a tu cole o instituto talleres para aprender de forma globalizada.

Estás buscando actividades para disfrutar en familia.

Quieres ofertar actividades extraescolares desde un AMPA.

Estás organizando actividades en una biblioteca o ayuntamiento.

Te gustaría invitar a tus amigos a jugar y crear con las manos.

En esta presentación encontrarás:

Información sobre el enfoque de estas propuestas.

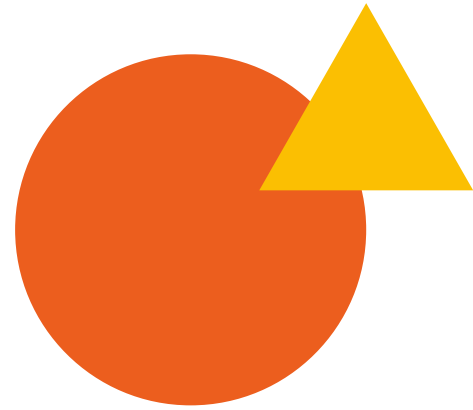
Información sobre a quién se dirigen, cuándo y dónde pueden hacerse o cuánto cuestan.

Información sobre quién las diseña e imparte.

Fichas de actividades puntuales para elegir.

Contacto para solicitar un presupuesto o reserva de actividad.

Enfoque de las propuestas

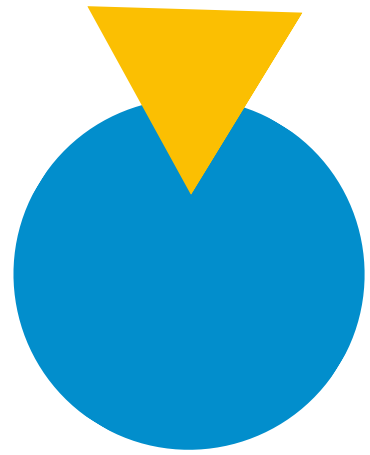

Cómo son

Talleres para educar la sensibilidad, aprender a mirar, reflexionar, estimular la creatividad, experimentar y crear a través de propuestas pensadas para diferentes franjas de edad en contextos escolares y extraescolares.

Una pequeña colección de experiencias que ponen en práctica diferentes lenguajes (escritura, dibujo, pintura, collage, escultura, estampación, animación manual e instalación), se apoyan en la manipulación de imágenes, objetos y libros, introducen algunos conceptos y procesos artísticos e invitan al encuentro.

Enfoque de las propuestas

Para quién

Personas entre los 4 y 98 años.
Grupos escolares, asociaciones y familias.
Grupos entre las 10 y 25 personas.

Cuándo

Talleres de 60-120 min.
En horario de mañana o tarde.
De martes a domingo.

Dónde

En centros escolares, bibliotecas,
centros culturales, parques, casas,
locales vecinales y asociativos.

Enfoque de las propuestas

Cuánto cuesta

El presupuesto por cada taller (incluyendo diseño, ejecución y materiales) varía en función de algunos condicionantes: tipo de participantes, número de grupos y desplazamiento.

Las actividades se presupuestarán bajo demanda.

Quién lo imparte

Gael Zamora Lacasta.

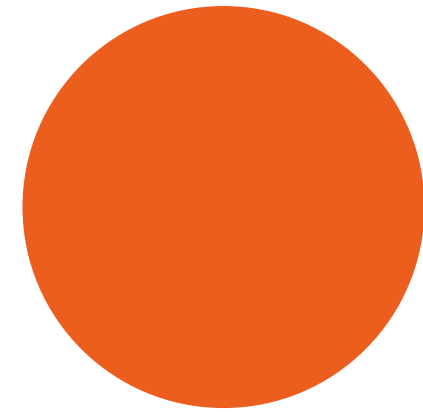
Titulada en Historia del Arte y Educación Primaria. Curso de Experto en Educación Artística. Educadora artística con experiencia en centros educativos, museos y bibliotecas con todas las franjas de edad dentro de la educación formal y no formal.

Profesora del Área de Didáctica de la Expresión Plástica en la Facultad de Educación de Segovia (UVa).

Ponente en cursos para docentes sobre creatividad, recursos didácticos y arte.

Creadora de contenidos didácticos sobre arte contemporáneo y experimentación plástica.

Propuestas

De cara

Una propuesta para plantearnos estereotipos, jugar a mezclarnos, observar nuestros rasgos físicos y crear retratos proporcionados y expresivos.

Aunque cada vez nos movemos y nos mezclamos más y no es fácil adivinar cuál es el origen de una persona con solo verla, el mundo está lleno de niñas y niños con ojos y bocas diferentes, distinto color de piel y pelo, que viven de manera diversa. Observar y debatir sobre imágenes nos ayudará a hablar de diversidad y modos de vida, pero también sobre expresión facial y retratos en primer plano.

Con esas mismas fotografías podremos jugar a intercambiar miradas, cambiar expresiones y mezclar identidades.

Descubriremos que, seamos como seamos, los seres humanos tenemos una misma proporción facial y esa será la clave para dibujar una galería de retratos frescos y proporcionados.

Un mar en la ventana

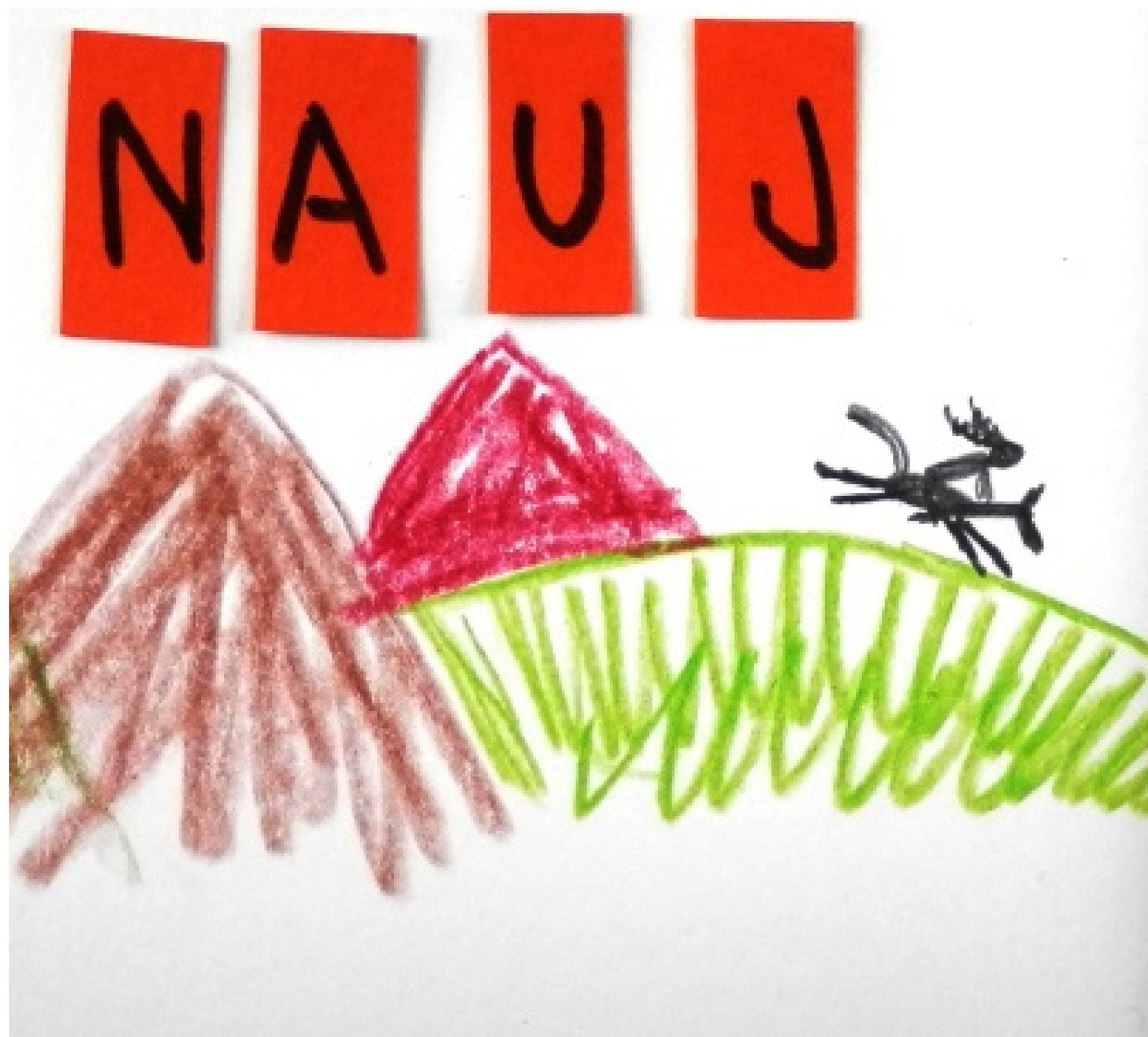
Una propuesta para conocer el mar, explorar las posibilidades del vidrio y pintar a mucha manos.

Una selección de libros ilustrados nos permitirán bucear entre algas, peces, crustáceos y corales para conocer la diversidad del fondo marino. A partir de estas imágenes compartiremos descubrimientos y diseñaremos un mundo real e imaginado de gran riqueza.

Pintar sobre vidrio nos permitirá experimentar con diferentes instrumentos, jugar con la transparencia, esgrafiar y mezclar colores.

Crearemos un mural colectivo lleno de movimiento, misterio y profundidad.

- Para espacios que cuenten con un gran vidrio (ventana, puerta, escaparate...)

Nombres en el espejo

Una propuesta para conocer un poema y generar dinámicas de creación plástica y literaria.

“Los versos del libro tonto” (III Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños en 2011) de Beatriz Giménez de Ory, será nuestro punto de partida para jugar con las palabras y descubrir qué es un palíndromo.

Leeremos un poema, jugaremos con dinámicas de creación oral, reflejaremos nuestro nombre en un espejo, nos divertiremos con la evocación de su nuevo sonido e inventaremos personas, animales, vegetales o lugares fantásticos a partir de él.

La descripción y la ilustración nos ayudarán a dar forma a las páginas de un catálogo creado a partir de nuestros nombres.

- Para personas que saben escribir.

Juguetes de cine

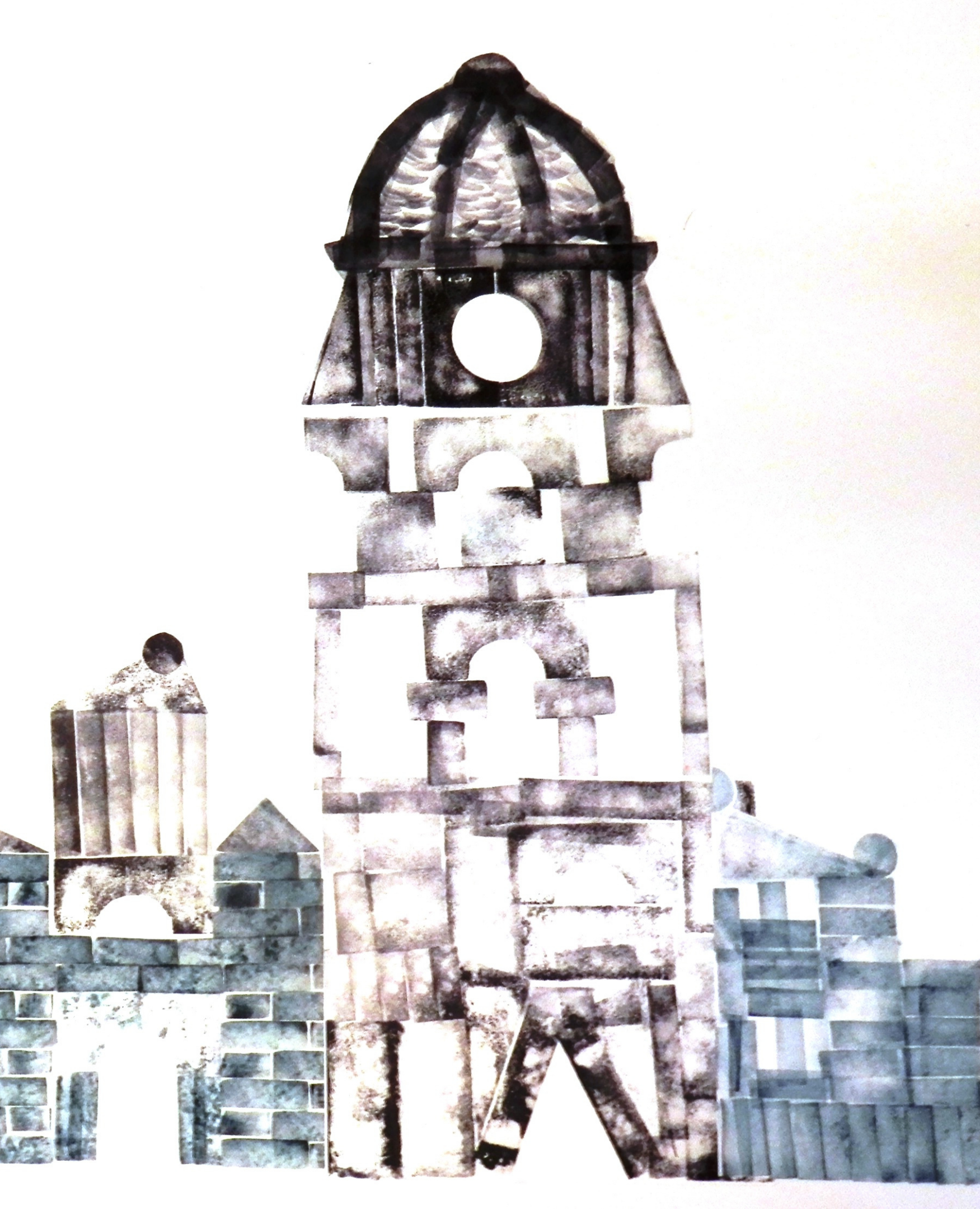
Una propuesta para jugar, dejarse sorprender y aprender sobre los mecanismos ópticos que dan sensación de movimiento en el cine y la animación.

En el origen del cine, antes de que alguien imaginase que podríamos ver una película, las ferias se poblaron de zootropos, praxinoscopios, flip books y discos mágicos, a los que hoy hemos sumado puzzles y libros infantiles dinámicos...

Serán todos estos juguetes los que nos permitan experimentar con los principios de la persistencia retiniana y entender por qué podemos ver y hacer imágenes en movimiento.

A partir de lo aprendido, dibujaremos variaciones para crear sencillas animaciones en papel.

- **Para personas que puedan dibujar y manipular piezas pequeñas.**

Ciudad de tinta

Una propuesta para hablar de la ciudad, componer con la geometría y crear un mural colectivo.

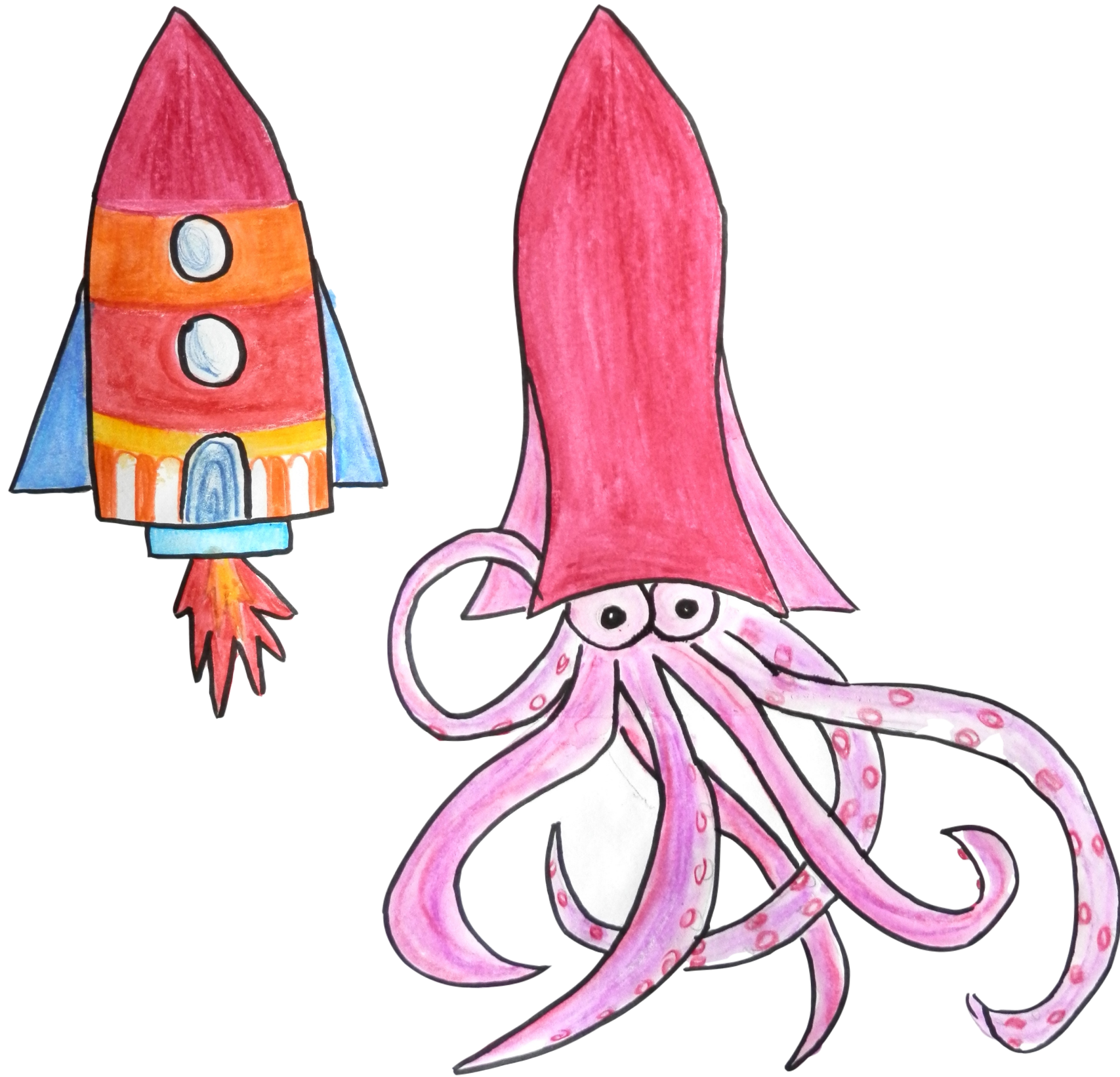
Vivimos rodeados de edificios y, muchas veces, reconocemos su función aunque sea la primera vez que los veamos.

En este taller hablaremos de elementos y tipologías arquitectónicas, de edificios y urbanismo. Utilizando tinta y piezas de construcción convertidas en sellos, estamparemos fachadas de iglesias, casas, castillos, torres, colegios...

“Construidos” los edificios, pasaremos de lo individual a lo colectivo y compondremos una gran ciudad de tinta hecha a muchas manos.

Pero nuestra ciudad está vacía... quizá haya quien quiera llenarla de personas y plantas, animales y transportes.

- Para personas que puedan manejar sellos y recortar.

Metamorfosis

Una propuesta para jugar con la transformación a través de dibujos sorprendentes.

Una selección de libros desplegables nos permitirán disfrutar de cosas que no son lo que parecen, escenas que se complican, imágenes que crecen y cambian... para jugar con la hipótesis y el descubrimiento.

A partir de esas ilustraciones, dibujaremos sobre diferentes formatos imágenes para abrir y cerrar, que tengan en cuenta a la vez la coherencia y la sorpresa.

Compartir nuestras invenciones nos permitirá disfrutar con el disfrute de los demás, analizar los trucos que mejor funcionan y plantear propuestas de mejora .

- Para personas que dibujen figuras reconocibles.

Con las manos

Una propuesta para observar y descubrir, comparar y dialogar, dibujar y pintar, tomando como excusa las manos.

Casi todas las personas tienen dos manos con las que hacen muchas cosas (solos y acompañados). Nuestras manos son todas diferentes y, aunque nunca nos hayamos parado a pensarlo, hablan de lo que nos gusta, de lo que nos ha pasado, de cómo somos y vivimos.

A partir de fotografías y libros charlaremos y aprenderemos algunas cosas de esa parte del cuerpo tan importante, pero que pasa bastante desapercibida.

Observaremos con atención nuestras propias manos para dibujarlas del natural y pintarlas prestando atención al color de nuestra piel.

Un bosque de papel

Una propuesta para eliminar estereotipos y crear piezas colectivas a partir de papel pintado.

A pesar de lo que pueda parecer a veces, no existen dos tipos de verde sino una variedad casi infinita, tampoco las copas de los árboles se parecen a nubes de algodón y el mundo que nos rodea no es plano.

A partir de estos ejes, observaremos el entorno natural, descubriremos tipos de árboles y sus formas, nos asombraremos ante la variedad de matices de color que nos rodean y crearemos pequeños árboles con materiales cotidianos.

El collage y la instalación serán las técnicas para generar bosques colectivos, profundos y diversos.

Personajes en acción

Una propuesta para aprender a crear personajes proporcionados que cuentan muchas cosas a través de la expresión corporal.

Todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, dibujamos escenas con personas que hacen cosas (caminan, se abrazan, juegan al fútbol, bailan, discuten...), pero muy pocos conseguimos que no parezcan rígidos e inexpressivos.

En este taller manipularemos piezas para aprender el papel del esquema corporal, la proporción, las articulaciones, la relación entre figuras y la línea de suelo en la creación de escenas expresivas y comunicativas.

Descubiertos los trucos de manera lúdica, podremos dibujar escenas frescas y complejas con personajes en acción.

- Para personas que tengan interiorizado el esquema corporal.

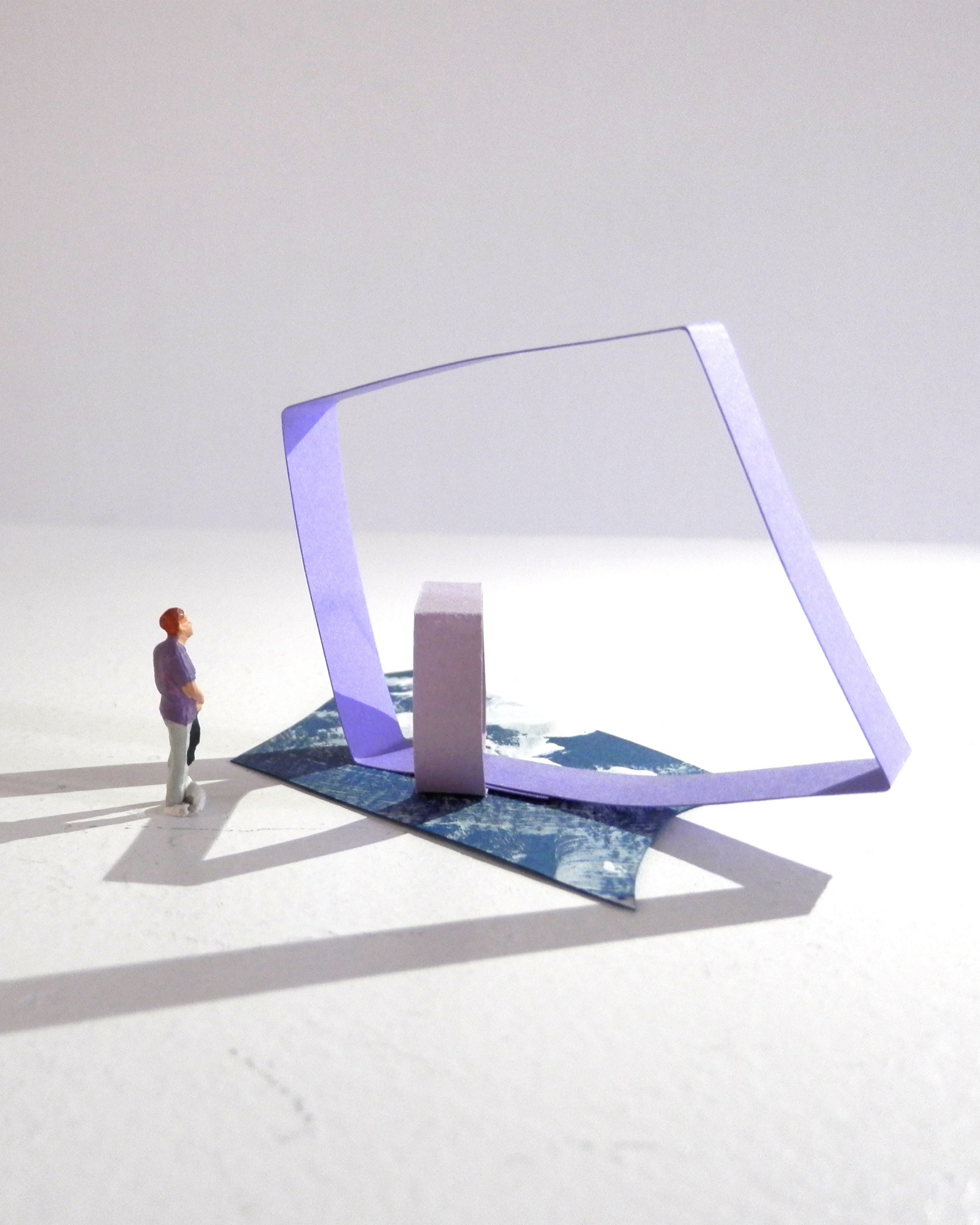
Cachivaches

Una propuesta para analizar, manipular y crear con objetos cotidianos.

Los objetos que atesora una persona hablan mucho de su identidad (su edad, gustos, miedos, experiencias, profesión...) y nos invitan a jugar a detectives. Además, una colección de cosas es una estupenda oportunidad para mirar con los ojos, los oídos y las manos, para disfrutar de la belleza de lo cotidiano y generar encuentros.

A partir de la exploración individual y colectiva daremos nuevos usos a lo de todos los días y crearemos instalaciones en forma de caras.

Observar nuestras propias obras nos darán la oportunidad de hablar de expresión facial, emoción, carácter e invención de personajes.

¡En pie!

Una propuesta para estimular el disfrute visual y crear piezas en volumen a partir de elementos planos.

Manejaremos una pequeña colección de objetos para hablar de procedimientos escultóricos (modelado, talla, uso de moldes, plegado, ensamblado e impresión en 3D) e iniciarnos en algunas cuestiones relacionadas con la creación en volumen.

Una selección de libros tridimensionales (zig-zag, troquelados y pop up) nos invitarán a disfrutar de la sorpresa y la contemplación de esculturas de papel figurativas y abstractas.

Crearemos piezas sugerentes de cartulina, jugando con elementos como equilibrio, abstracto o vacío, y procedimientos como plegado, ensamblado o troquelado.

La proyección de sombras y el cambio de escala completarán esta pequeña experiencia de creación y exposición escultórica.

Campo de pólvora

Una propuesta para mover las manos y la cabeza en grupo, conocer una obra y diseñar nuevas instalaciones a partir del mismo material.

Campo de pólvora es una instalación, de contenido medioambiental, formada por 6.650 cartuchos de caza abiertos en forma de flor. Desde que participó en Galerías 2018 se ha expuesto en diferentes espacios pero, sobre todo se ha convertido en un jugoso material de juego creativo.

De la mano de su autora, conoceremos qué es una instalación, cuáles son sus características y nos asomaremos a la forma y las ideas que esconde esta pieza.

Manejaremos los cartuchos en el espacio para plantear nuevas maneras de distribuirlos, construir nuevos mensajes y aprender a exponer nuestros diseños.

Lectores de papel

Una propuesta para crear personajes de cartulina pasando del plano a lo tridimensional.

Señores y niñas, monos, abuelas y chicos... todos leemos y lo hacemos en posturas muy diferentes. En este taller aprenderemos a dibujar personajes que se sientan y se tumban, se apoyan y se agachan para sostener sus libros.

Dibujar, recortar, plegar y equilibrar serán los verbos necesarios para crear nuestra comunidad lectora.

Aprenderemos sobre proporciones y situaremos articulaciones, definiremos peinados, vestuario, expresión facial... y decidiremos qué lecturas tienen a nuestros personajes atrapados.

- Para personas que puedan dibujar y recortar piezas pequeñas.

Letras que no escriben

Una propuesta para divertirse, romper lo establecido, manipular y dibujar a partir de letras.

Cuando pensamos en el alfabeto siempre pensamos en escribir y en leer pero, ¿qué pasaría si viajásemos a un lugar donde no tengan nuestras mismas letras?.

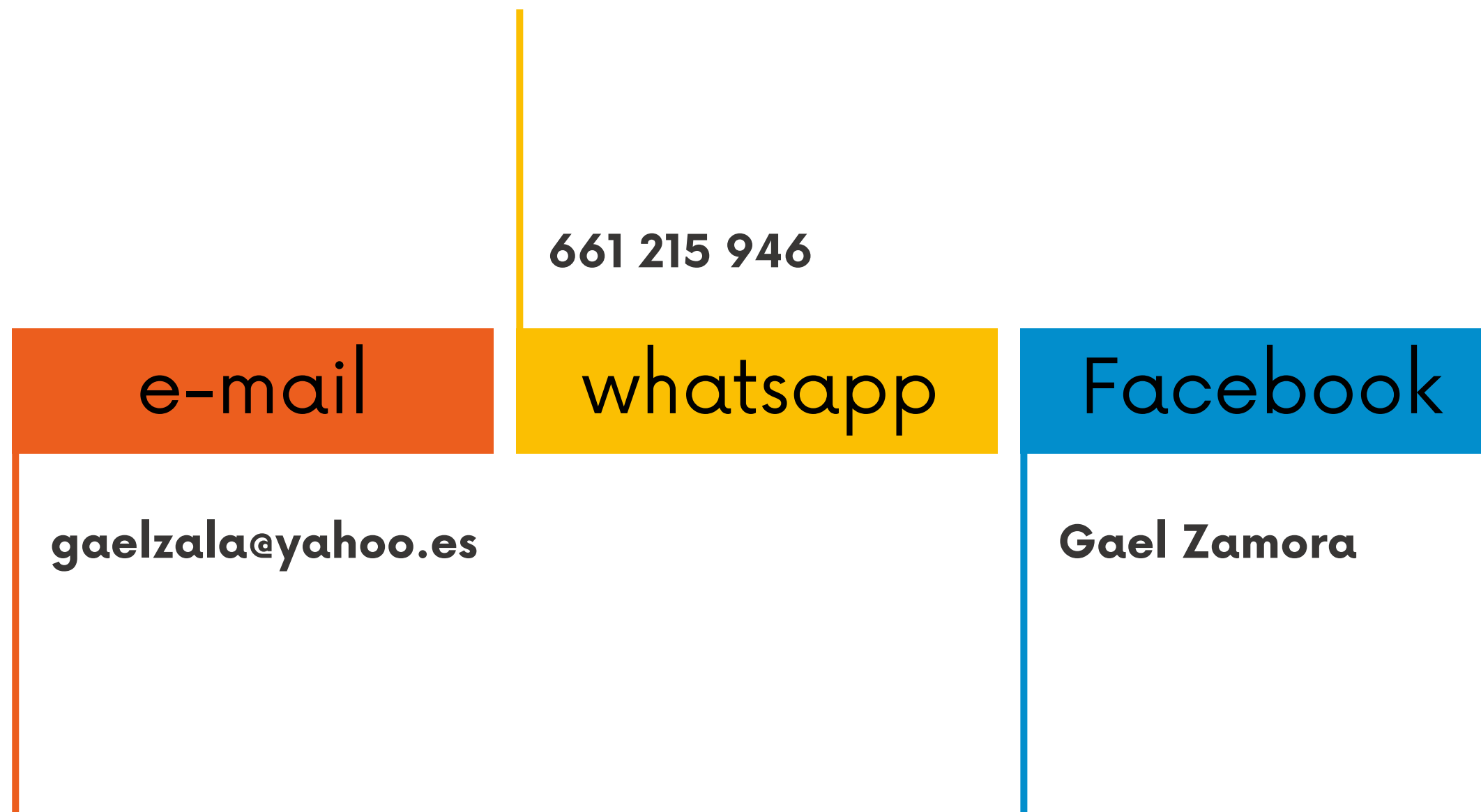
En este taller trataremos las letras como líneas y formas, buscando relaciones con lo conocido e imaginando lo imposible.

Nos inspiraremos con una pequeña colección de libros que nos enseñarán algunas experiencias creativas relacionadas con otras maneras de mirar el abecedario.

Tendremos letras de muchos colores, materiales y tamaños para crear figuras a muchas manos en el suelo, jugando con la instalación. A partir de letras negras jugaremos con la sugerencia y dibujaremos para darles nuevos significados.

Si quieres contactar

¿Necesitas más información? ¿Quieres pedir un presupuesto? ¿Te gustaría hacer una reserva?

Gracias

Gael Zamora Lacasta

