

Arte Travieso

Violeta Monreal

Cuando las formas de arte cobran vida

Todo niño y niña posee la capacidad de introducirse en mundos imaginarios sin saber leer todavía, es decir, convierte en imágenes todo aquello que le es narrado y eso es, en sí, la esencia de la lectura. Cuando algo es narrado a través de la lectura, el niño y la niña realizarán un esfuerzo intenso para identificar, traducir y entender lo que la palabra significa.

La ilustración en los libros es la herramienta fundamental que les ayudará en ese proceso tan delicado. Por ello mi labor consiste en asentar el concepto de que la creatividad y la creación de historias son patrimonio de todos, sugerir estrategias para educar el ojo y la mente, mostrar imágenes que ilustran instrumentos y materiales para llevar un proyecto a buen término y crear un alfabeto visual sencillo, en el que las ideas cobran una importancia vital para interpretar el mundo.

Porque los niños y niñas que leen, piensan. Se harán mayores y seguirán pensando. Nadie pensará ni por ellos ni por ellas.

Violeta Monreal

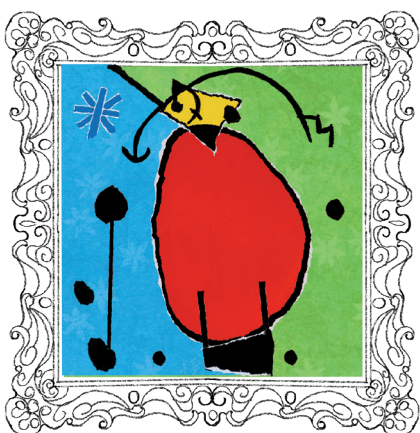

¿Por qué trabajar con el arte?

Porque saca lo mejor del ser humano. No solo porque desarrolla su creatividad sino porque, y fundamentalmente, desarrolla su sensibilidad.

Aplicado en el aula, trabajar con arte es trabajar con unas herramientas que cada niño y cada niña poseen desde que nacen: su imaginación y su creatividad.

Desde su nacimiento les gusta jugar, pintar y romper papel. Por eso, utilizamos esas tres habilidades que les gustan tanto para desarrollar sus habilidades tanto creativas como sociales y personales.

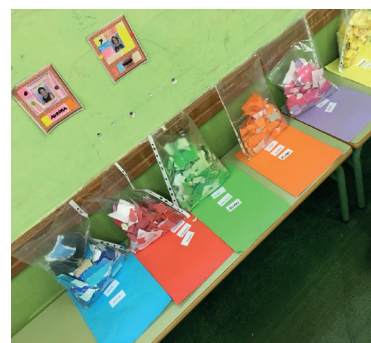
El trabajo colaborativo, por parejas, por equipos, es una actividad clave.

Rasgar papel desarrolla la motricidad fina.

A los niños les gustan los colores.

Ordenar, clasificar jugando, es una actividad placentera a la vez que formativa.

Filosofía de la colección Arte Travieso

La colección **ARTE TRAVIESO** propone que aprender y disfrutar con el arte es tan importante como aprender a leer y disfrutar con la lectura. Cuanto antes perdamos el miedo a enfrentarnos con una obra de arte, antes disfrutaremos de ese patrimonio de todos.

Cada uno de los libros de la colección parte de las figuras más sencillas y de los colores básicos como fundamento para desarrollar **talleres de creatividad** al tiempo que se cuentan las divertidas historias que lo componen y se enseña a mirar, fomentando la observación creativa.

Además, en cada uno de los talleres de la colección se desarrolla una **teoría** para que el acto creativo sea muy fácil:

Teoría del gurrumino.

Que da vida a cualquier trozo de papel.

Los gurruminos son la herramienta fundamental de todo artista.

Teoría del suma y sigue.

Para terminar un trabajo con calidad.

Con la teoría del suma y sigue, vemos que, cuando los artistas se unen en obras colectivas, el resultado es aún mejor.

Teoría de las tiras mágicas.

Para dibujarlo todo.

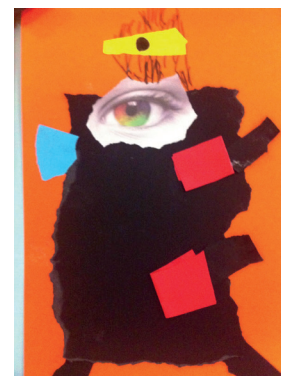

Las tiras mágicas crean nuevos conceptos. Imagina representar las estaciones dibujando con tiras mágicas. ¡Dibujando se aprende!

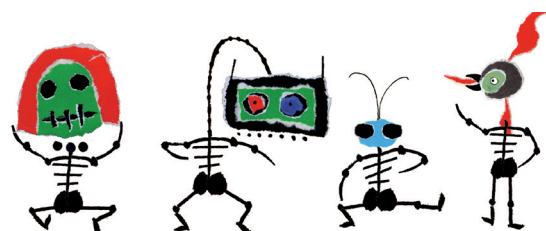

Teoría de los colores con emociones.

Para expresar lo que sentimos.

Con la teoría de los colores con emociones, aprenderán a expresar mejor sus sentimientos.

Objetivos de la colección

Con el objetivo de que los niños y las niñas se conozcan mejor y se expresen, sin miedo y con espontaneidad, se debe crear al dibujar un clima de confianza en el que todas las aportaciones sean igual de importantes, mediante seis ideas como eje principal de las actividades:

- **Observar** la realidad como un artista.
- **Imaginar** nuevas composiciones. Si damos libertad a un niño o una niña, nos sorprenderán siempre. El arte sirve para expresar lo que no se sabe decir con palabras.
- **Crear** formas nuevas. Con las mismas herramientas, cada niño y cada niña obtendrá resultados diferentes y únicos.
- **Enriquecer** la paleta de recursos expresivos de niños y niñas mediante formas básicas realizadas con la técnica de papel rasgado.
- **Respetar** a los demás. No hay dibujos buenos ni malos. Todos los dibujos son sorprendentes.
- **Promover** la conversación a partir de los dibujos que se realicen.

Respetar

Imaginar

Crear

Aplicaciones en el aula

Los **talleres** que se proponen en cada uno de los libros de la colección **ARTE TRAVIESO** tienen como objetivo explicar el proceso de la creación para que profesores y profesoras lo puedan aplicar en el aula. Basándose en los dibujos elaborados en cada uno de los títulos se muestra la manera de utilizar la técnica del papel rasgado como una forma de desarrollar la creatividad al tiempo que se enseña a mirar, fomentando la observación activa.

Sobre estas premisas, nos acercaremos al arte a través de la ilustración, proponiendo seis conceptos vitales para el desarrollo de las capacidades en el aula:

Valorar el trabajo. Tanto el propio como el de los demás.

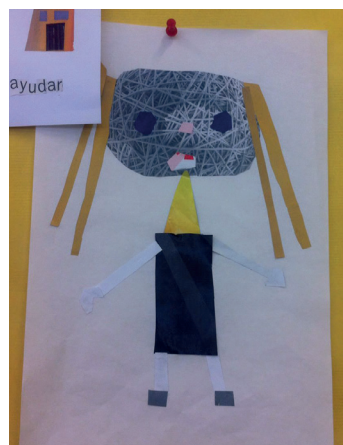
Aprender a mirar, fomentando la observación creativa. Perdiendo el miedo «a no entender»

Fomentar la opinión personal como punto de partida hacia el autoconocimiento, utilizando la obra de arte como un recurso que estimule la imaginación.

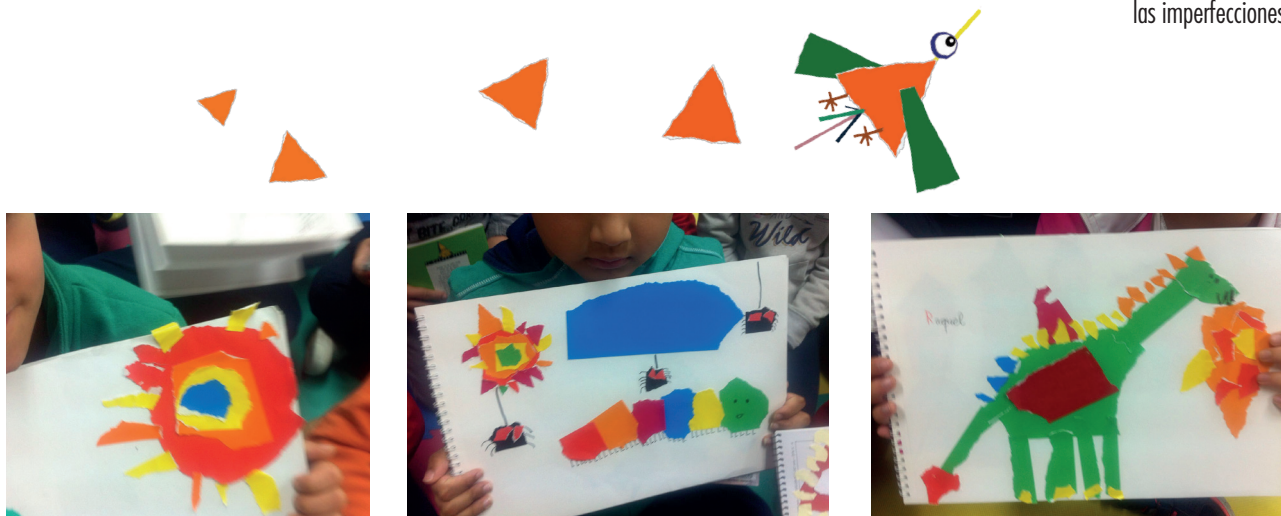
Reforzar la educación emocional por medio de recursos creativos de modo tal que niños, niñas y adultos disfruten del arte.

Utilizar la imaginación para ser capaces de solucionar problemas viendo el arte como una herramienta para desarrollar mentes creativas.

Buscar la madurez para cambiar el mundo.

Dibujando con Arte Travieso, se respetarán los dibujos de los demás porque uno de nuestros objetivos más importantes es gestionar las imperfecciones.

Valora sus obras de arte para que se valoren a sí mismos.

Edades recomendadas

La colección está pensada para los primeros lectores de 3 a 6 años. Sin embargo, puede ser también muy útil en el primer ciclo de Primaria para trabajar la plástica, el arte y el desarrollo de la creatividad.

Títulos

La mancha de Paul Klee quiere ser pirata

Violeta Monreal

Ilustraciones de la autora

La mancha de Paul Klee quiere ser pirata para viajar al árbol de los deseos y pedirle algo muy importante. ¿Conseguirá hacer su sueño realidad?

El cuadrado de Mondrian quiere ser cíclope

Violeta Monreal

Ilustraciones de la autora

El cuadrado de Mondrian quiere ser cíclope y necesita ayuda para conseguirlo. Con esfuerzo y mucha imaginación, intentará hacer su sueño realidad.

El triángulo de Malevich quiere ser superheroína

Violeta Monreal

Ilustraciones de la autora

El triángulo de Malevich quiere ser superheroína y tendrá que pedir ayuda a diversos cuadros para lograr su propósito. ¿Conseguirá hacer su sueño realidad?

El círculo de Miró quiere ser esqueleto

Violeta Monreal

Ilustraciones de la autora

El círculo de Miró quiere ser esqueleto y sentir emociones, pero no será fácil. Con su perseverancia la ayuda de otros cuadros, intentará lograr su objetivo.