

PREMIO ROSA REGÁS 2010

A MATERIALES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN Y QUE DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO (13 TÍTULOS)

EDITORIAL ENEIDA

COLECCIÓN: POSIBILIDADES DE SER A TRAVÉS DEL ARTE*

DIRECTORA DE LA COLECCIÓN: MARIÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ-CAO

EDUCACIÓN, CREACIÓN E IGUALDAD

Primera unidad que recoge las propuestas generales de la colección. Estas propuestas didácticas se dirigen al profesorado y a todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar el arte de modo activo, vivo, participativo, centrado en valores humanos, coeducativo y solidario.

1. El arte incluye la capacidad de análisis precepto-cognitivo.
2. El arte evoca el mundo del que formamos parte.
3. El arte puede integrar contradicciones.
4. El arte nos permite un modo de aprehensión.
5. El arte ejerce nuestra percepción de la realidad.
6. El arte nos enseña a tolerar la ambigüedad.
7. El arte despierta el vínculo social
8. El arte permite la expresión de la singularidad.
9. El arte une forma y contenido.
10. El arte toma al alumnado como sujeto de su propia experiencia estética.
11. El arte activa un modo de trabajo singular y coral.

PRINCIPIOS

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-16-2

LA PROPUESTA

1. Reelaborar una historia del arte desde parámetros equitativos. Transmitir la historia del arte como la historia de la búsqueda de creadoras y creadores por resolver cuestiones, afrontar conflictos, sean éstos de carácter estético, personal o social.
2. Ofrecer una genealogía de mujeres y hombres de distintos orígenes y clases sociales que hayan trabajado en el ámbito de la creación.
3. Incluir desde la escuela primaria a la enseñanza universitaria una historia del arte cogenerada e intercultural.
4. Hacer visibles a las mujeres, los grupos oprimidos y las clases desfavorecidas como sujetos creadores dentro de la historia y crítica del arte.
5. Habilitar un espacio de creación que nos ligue con la vida y sus procesos.

* Se irán incorporando 12 títulos nuevos todos los años correspondientes a las diferentes series de la colección

EL ARTE COMO CONOCIMIENTO

HILDEGARDA DE BINGEN y ENDE

ANA MENDIETA

SUSY GÓMEZ

HILDEGARDA DE BINGEN y ENDE

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-17-9

IMAGINARSE EL MUNDO, IMAGINARSE EL FIN DEL MUNDO

HILDEGARDA DE BINGEN y ENDE

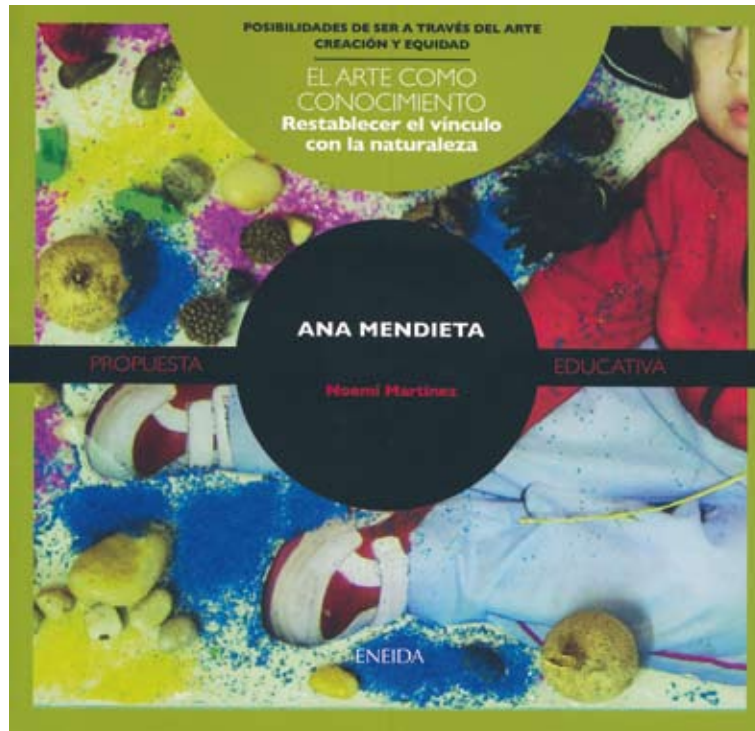
Autora: Marián López Fernández-Cao

Hildegarda de Bingen y Ende son dos mujeres de la Edad Media con una rica trayectoria intelectual y artística. El estudio de la Edad Media permite dar a conocer a niños y niñas un periodo de la historia tildado de oscuro, pero en el que podemos encontrar ejemplos de comportamiento mucho más libres que en épocas posteriores.

El estudio puede abordarse en cualquier edad, añadiendo diferentes elementos de interés y comprensión.

OBJETIVOS:

- Observar cómo las personas, hombres o mujeres, de todas las épocas se han imaginado el mundo.
- Subvertir el término “monja” y “abadesa” y hacer desaparecer las posibles connotaciones sexistas.
- Ver al pasado como una época en la que aprender nuevas estrategias de comportamiento.
- Acercar la Edad Media a la Educación Primaria, desde la búsqueda de conocimiento y del saber.
- Resaltar el protagonismo de la mujer en los monasterios.
- Relacionar el texto y la imagen.
- Resaltar el papel de los libros como elementos indispensables de la historia y de la construcción de la cultura.

ANA MENDIETA

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-18-6

RESTABLECER EL VÍNCULO CON LA NATURALEZA

ANA MENDIETA

Autora: *Noemí Martínez*

Una de las razones de trabajar con Ana Mendieta es dar a conocer a artistas latinoamericanas desconocidas en el mundo occidental y como acicate a la gran cantidad de niñas y niños de esos países que hoy viven y estudian en España. Ana Mendieta ha trabajado a partir de su cuerpo la vinculación con la naturaleza y sus orígenes, temas que son adecuados para inculcar el respeto y el amor por cuanto nos rodea en niños y niñas.

OBJETIVOS EN TODAS LAS EDADES:

- Trabajar la presencia y la huella del propio cuerpo.
- Trabajar con materiales de la naturaleza para que aprendan a quererla y respetarla.
- Reconocer la huella de sus cuerpos.
- Desarrollar la creatividad por medio de ejemplos de artistas.
- Desarrollar el trabajo en grupo para saber respetar y compartir el trabajo.
- Conocer la obra de una mujer artista (7-9 años)
- Iniciarse en el arte de la fotografía (7-9 años)
- Iniciarse en la práctica del vídeo. (10-12 años)
- Conocer nuevos movimientos artísticos: land art y performance (10-12 años)
- Plantear el vínculo de la biografía de un artista con las obras creadas...

SUSY GÓMEZ

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-19-3

LOS ESPACIOS DEL REFUGIO

SUSY GÓMEZ

Autora: *Catalina Rigo*

Susy Gómez es una artista española contemporánea muy versátil en cuanto a temática, medios, técnicas y materiales (fotografía, dibujo, pintura, escultura, instalación). Centrarse en su obra ofrece un amplio abanico para poder planificar la experiencia desde el arte como conocimiento.

Partiendo de diversas obras de Susy Gómez se trabaja el tema del refugio, la idea de que tanto el ser humano como los animales necesitamos un espacio donde vivir, donde refugiarnos, donde sentirnos seguros.

OBJETIVOS:

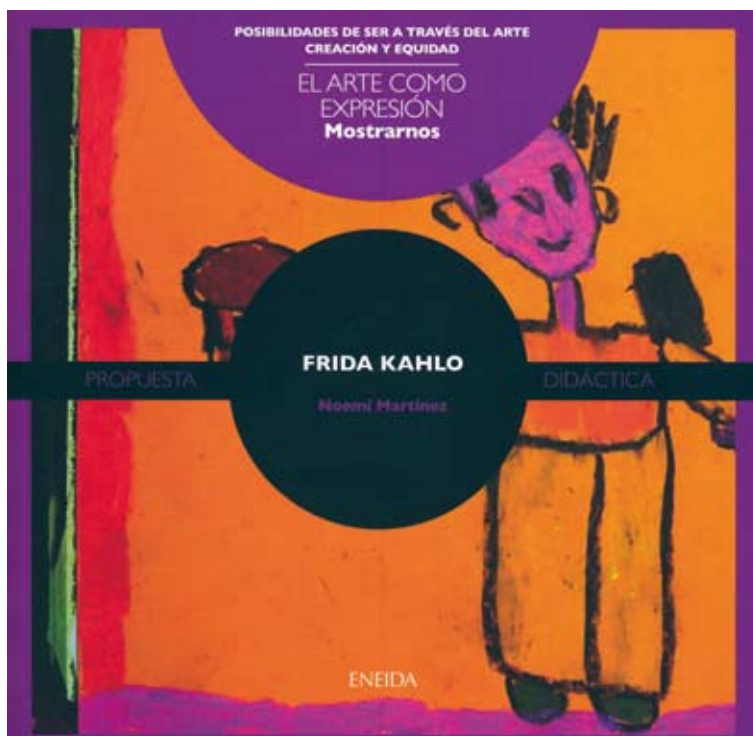
- Desarrollar la estimulación sensorial.
- Desarrollar la percepción visual.
- Potenciar la autonomía personal.
- Desarrollar la expresión y la creatividad artística.
- Potenciar la cohesión y fuerza del grupo.
- Reforzar el sentimiento de autoestima y de superación.
- Aprender a utilizar nuevas técnicas y materiales de forma artística.
- Aprender a respetar las decisiones y trabajos de los demás.
- Aprender a compartir.

ARTE COMO EXPRESIÓN

FRIDA KAHLO

HERMANAS: VESQUE y ALEXANDER CALDER

SHIRIN NESHAT

FRIDA KAHLO

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-22-3

MOSTRARNOS

FRIDA KAHLO

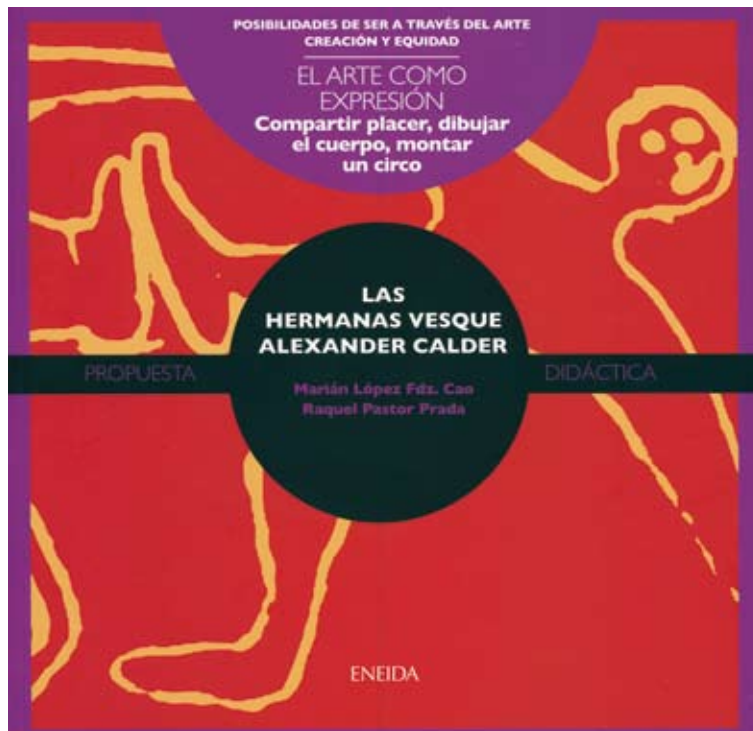
Autora: *Noemí Martínez*

Una de las razones de haber elegido a Frida Kahlo es conocer cómo esta artista siempre busca y afirma su identidad por medio de sus pinturas y cómo defiende sus raíces culturales a través de ellas. Hablar de Frida Kahlo es hablar de una historia de lucha, de superación frente a las dificultades y de crecimiento personal a pesar de las circunstancias.

La obra de Frida Kahlo permite trabajar con niños desde 3 a 12 años.

OBJETIVOS:

- Conocer la obra de una artista mujer de otro continente.
- Relacionar su obra con el periodo histórico en que ha vivido.
- Relacionar su obra con una educación en valores.
- Saber expresar de forma libre y creativa sus sentimientos. Saber enfrentarse y superar las adversidades.
- Reforzar la identidad de niños y niñas.
- Desarrollar los sentidos y la creatividad.
- Desarrollar la resiliencia.

VESQUE Y ALEXANDER CALDER

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-21-6

COMPARTIR PLACER: DIBUJAR EL CUERPO, MONTAR UN CIRCO

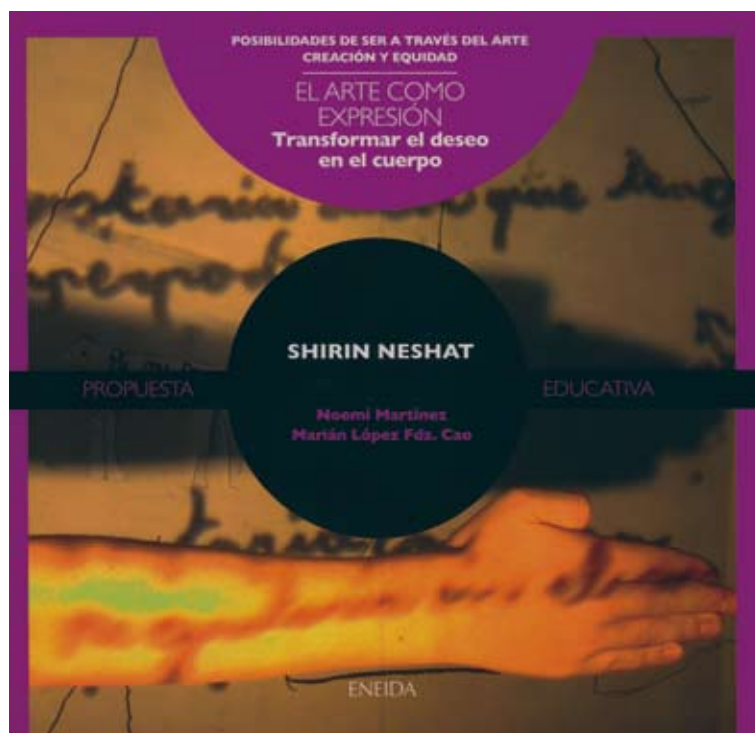
HERMANAS VESQUE Y ALEXANDER CALDER

Autoras: *Marián López Fdez-Cao / Raquel Pastor Prada*

Siguiendo los objetivos del proyecto, ofrecer la creación como posibilidad de construir narrativas de existencia, se eligió a Marta y Juliette Vesque, porque dibujaban por placer y dibujaban juntas. Se ha incluido también a Alexander Calder, por compartir con ellas el amor al circo.

OBJETIVOS:

- Conectar el cuerpo con la percepción, la cognición y la activación de todos los sentidos.
- Relacionar la obra de estos artistas con una educación en valores.
- Pensar la creación como un proceso que se puede realizar entre varias personas
- Pensar la creación como un proceso que necesita de observación, análisis, producción y reflexión sobre lo realizado
- Sentir el cuerpo. Sentir el cuerpo del compañero y la compañera.
- Analizar el cuerpo humano en movimiento.
- Pensar el dibujo en relación con el propio cuerpo

SHIRIN NESHAT

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-20-9

TRANSFORMAR EL DESEO EN EL CUERPO

SHIRIN NESHAT

Autora: Noemi Martínez/ Marián López Fdez-Cao

Dentro de la educación para la igualdad se consideró que debía tener su lugar la educación desde la diversidad cultural.

Shirin Neshat es una artista iraní, cuyo trabajo posibilita que niños y niñas occidentales entren en contacto con otras estéticas, otros planteamientos, lo que puede ayudar a que los niños pierdan el miedo a lo diferente... Por otra parte, se consideró interesante trabajar con esta fotógrafa y cineasta porque introduce en su expresión el uso de otros materiales en arte, en concreto, el uso de la pintura en el cuerpo.

OBJETIVOS:

- Vincular el deseo con el cuerpo
- Expresar el deseo con palabras y localizarlo en los sentidos.
- Hacer un trabajo coral
- Mostrar nuestros deseos
- Crear con otros tipos de arte
- Conocer una técnica nueva
- Mezclar texto e imagen
- Trabajar con fotografía.
- Trabajar con proyecciones.

ARTE COMO VÍNCULO

HANNA HÖCH

RAQUEL FORNER

K. KOLWITZ y H. MOORE

HANNA HÖCH

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-26-1

DECIR LO QUE PENSAMOS

HANNA HÖCH

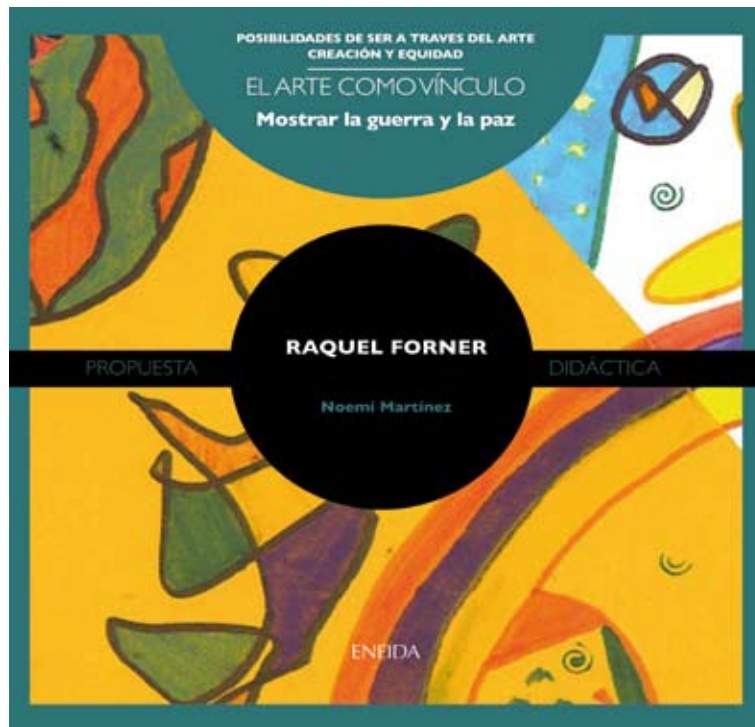
Autor: *Guillermo Lledó*

Hanna Höch es una de las artistas más importantes del dadaísmo, movimiento fundamental en el arte moderno. Debido a su condición de mujer y a la época en que le tocó vivir (la Alemania nazi), su trabajo tardó mucho tiempo en ser reconocido.

Su obra más interesante son los collages.

OBJETIVOS:

- Conocer el valor y significado de la obra de Hanna Höch.
- Conocer los planteamientos críticos del movimiento dadá.
- Conocer la técnica y las posibilidades expresivas del fotomontaje.
- Aprender a expresar el pensamiento con imágenes dadas.
- Aprender el valor de la voluntad y autonomía personales.
- Profundizar en el conocimiento de uno mismo.
- Aprender a respetar los gustos e intereses ajenos.

RAQUEL FORNER

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-27-8

MOSTRAR LA GUERRA Y LA PAZ

RAQUEL FORNER

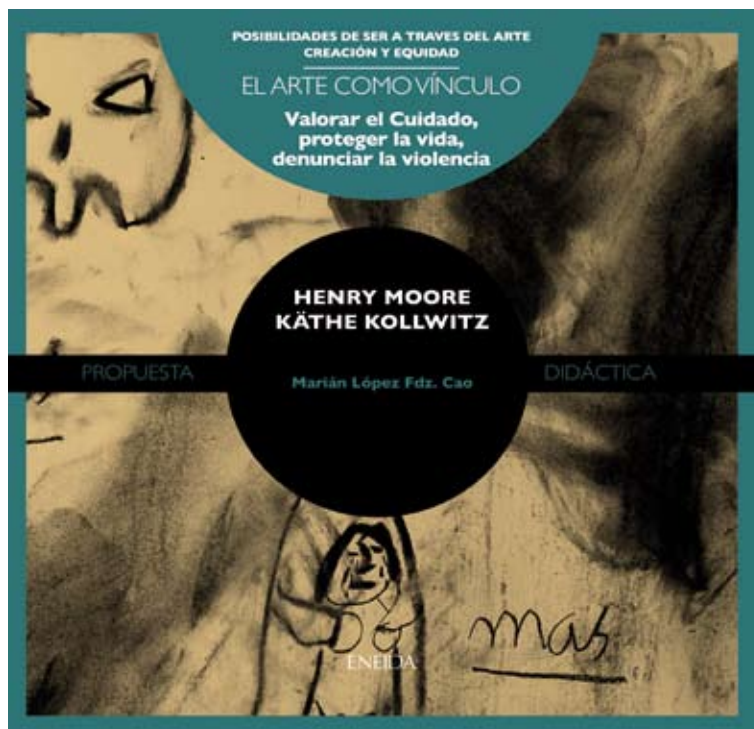
Autora: *Noemí Martínez*

Conocer la obra de Raquel Forner permite a los niños ponerse en contacto y reflexionar acerca de la guerra, la destrucción, la muerte y el dolor que los conflictos armados ocasionan, sobre el sufrimiento de las mujeres, sobre el impacto de las guerras sobre la naturaleza... Esta artista tiene también otra etapa creativa, la espacial, con sus series de astronautas y mutaciones espaciales, que resultan muy atractivas para los niños.

Esta propuesta didáctica está enfocada a niños desde 6 a 13 años.

OBJETIVOS:

- Relacionar la obra de una artista con el periodo histórico en que ha vivido.
- Educar en valores. Educar para la paz.
- Poder expresar de forma creativa sus emociones y sentimientos.
- Facilitar la expresión de las fantasías de los niños y niñas.
- Conocer obras de artistas de otros continentes y épocas.
- Aprender a relacionarnos con personas de diferentes culturas y nacionalidades.

K. KOLLWITZ y H. MOORE

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-40-7

VALORAR EL CUIDADO, PROTEGER LA VIDA, DENUNCIAR LA VIOLENCIA

K. KOLLWITZ Y H. MOORE

Autora: *Marián López Fedez.-cao*

Se trata de trabajar el tema del cuidado tanto desde el punto de vista individual como social. Los niños viven como una profunda contradicción los mensajes de padres, madres y educadores, impregnados de la idea de cooperación, ayuda y necesidad de diálogo, y los mensajes simbólicos, profundamente fascinantes pero también profundamente violentos que reciben a través de los medios de comunicación (dibujos animados, juegos de ordenador...).

Las obras de Kolwitz y Moore pueden ser trabajadas en todas las edades:

OBJETIVOS:

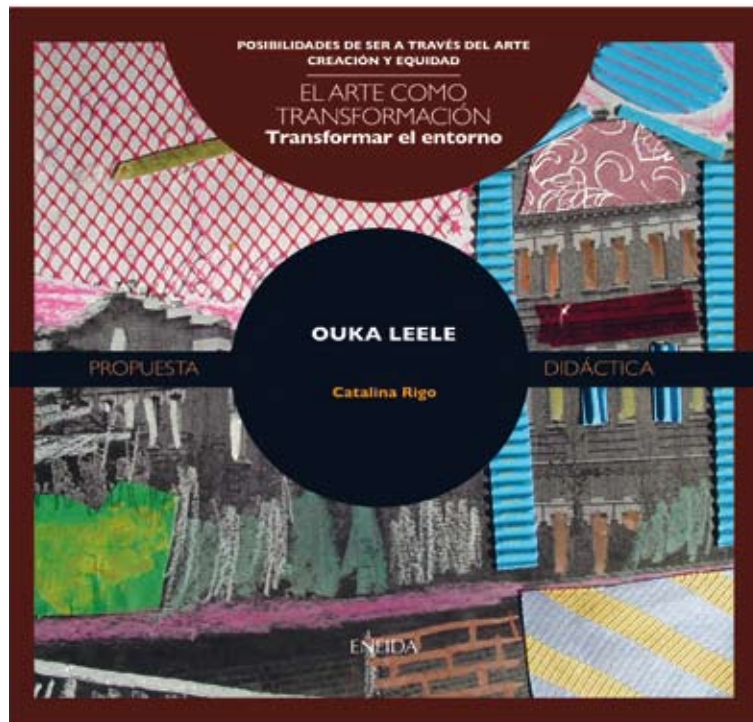
- Reflexionar sobre qué es cuidar, qué es proteger a los demás y qué siente la gente cuando tiene miedo y cuando sabe que los demás dependen de uno.
- Conocer técnicas como el vaciado, talla en escultura.
- Iniciarse en técnicas como el aguafuerte, xilografía, grabado...
- Trabajar con elementos de reflexión ética (derecho a la desobediencia frente a la guerra, a la manifestación, a la educación para la ciudadanía, temas que pueden ser utilizados en Educación Secundaria).
- Reflexionar (a partir de la vida de Kolwitz) sobre la idea de libertad personal, responsabilidad.
- Posibilitar que la creación vaya abriendo puertas y tejiendo redes con otros conocimientos como la historia, la cultura...
- Desarrollar el respeto hacia el trabajo de los demás, y al mismo tiempo la conciencia crítica respecto de sus obras y las de los otros.

ARTE COMO TRANSFORMACIÓN

OUKA LEELE

CARMEN CALVO

PALOMA NAVARES

OUKA LEELE

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-23-0

TRANSFORMAR EL ENTORNO

OUKA LEELE

Autora: *Catalina Rigo*

Ouka Leele es una fotógrafa española de fama internacional. Es uno de los símbolos de la movida madrileña. Muchas de sus obras fotográficas son creadas inicialmente en blanco y negro, para ser reinterpretadas y pintadas por la artista, dotándolas de luz y color. Su obra se basa en la premisa “Otra realidad es posible”.

OBJETIVOS:

- Desarrollar la percepción visual y estética.
- Conocer y valorar la obra de nuestros artistas.
- Aprender la utilización de nuevas técnicas y materiales.
- Aprender a respetar las decisiones y trabajos de los demás.
- Comprender y valorar las posibilidades que tenemos para cambiar las cosas de nuestro entorno.
- Desarrollar la curiosidad del sujeto frente al mundo.
- Inventar y reinventar la realidad.
- Desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico del ser humano sobre el mundo.

CARMEN CALVO

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-24-7

RECORDAR CON LAS COSAS

CARMEN CALVO

Autor: *Guillermo Lledó*

Carmen Calvo es una artista contemporánea española que lleva más de 30 años trabajando con el “objeto encontrado”, con la incorporación a los cuadros o a sus instalaciones de fotografías, documentos y objetos que por sus características le hacen revivir multitud de sensaciones. Con ello se pretende mostrar a los niños el valor de las cosas que poseemos y el que pueden tener para otras personas, y, en consecuencia, aprender a identificar, comprender y valorar los sentimientos de los demás.

OBJETIVOS:

- Conocer el valor y significado de la obra de Carmen Calvo.
- Conocer el valor que el “objeto encontrado” tiene en el arte.
- Conocer la técnica y las posibilidades expresivas del collage con objetos.
- Aprender a expresar sentimientos e ideas con objetos dados.
- Aprender el valor de la memoria y el significado de la nostalgia.
- Favorecer el conocimiento y la comprensión de los sentimientos ajenos.
- Valorar las experiencias compartidas y la identificación con los otros.

PALOMA NAVARES

PVP: 7,50 €

ISBN: 978-84-92491-25-4

MIRAR CON OTROS OJOS

PALOMA NAVARES

Autor: *Julio Romero*

Fotógrafa, videoartista y artista multimedia, la obra de Paloma Navares abarca diversos lenguajes, en los que combina fotografía, vídeo, audio, escultura, instalación y performance. Su trabajo mantiene diversos temas recurrentes: la condición femenina, el paso del tiempo y el envejecimiento, el cuerpo y su representación, la belleza corporal, la enfermedad y la fragilidad, la luz y la oscuridad, la memoria y el recuerdo, los ojos y los sentidos...

OBJETIVOS:

- Ponerse en el lugar de otro, ponerse en el lugar de quien no puede ver o tiene alguna dificultad física.
- Ayudarse mutuamente, dar y recibir ayuda.
- Reconocer la agresión y otras actuaciones.
- Valorar el cuidado, la atención, la delicadeza.
- Reconocer la fortaleza en la debilidad, reconocer la capacidad de todas las personas.
- Potenciar la equidad entre hombres y mujeres, en particular, y entre todas las personas en general.
- Valorar positivamente la riqueza de las diferencias.
- Participar en experiencias estéticas compartidas, realizar una tarea creativa cooperativa.
- Experimentar otros puntos de vista, otros modos de mirar, otras posibilidades.
- Realizar tareas inusuales o tareas habituales de manera infrecuente.
- Sensibilizarse ante la dimensión estética.
- Conocer una artista contemporánea y su obra.
- Interesarse por las prácticas artísticas, vivir el arte como algo cercano.
- Potenciar los diferentes lenguajes expresivos.