

Curso de formación

“Recursos artísticos y acompañamiento respetuoso a la expresión creativa en la infancia” Edición IV

El porqué de esta propuesta

Esta propuesta nace del compromiso de **introducir en la Educación un espacio libre para el desarrollo de la creatividad artística basado en el respeto** a los diferentes ritmos y necesidades de cada niño y de cada niña.

Cuando **la expresión artística se desarrolla en un marco de cuidado**, en un entorno adecuado, con los medios apropiados y **con un acompañamiento centrado en la no intervención y en el respeto profundo** al proceso en curso, **florece la expresión genuina de cada persona**, sea niño, niña o adulto. Al **conectar con nuestra auténtica expresión plástica**, las personas podemos llegar a convertirnos en **nuestra principal herramienta de cambio y de bienestar personal**.

Queremos compartir y ofrecer el resultado de años de trabajo e investigación de todo el equipo docente, acompañado, formado y liderado por la arteterapeuta Katharina Widmer. **A lo largo de años de praxis y reflexión, se ha ido desarrollando un método sistematizado y riguroso**, que nos ilusiona ofrecer, seguir ofreciendo, como una respuesta de calidad a la demanda de formación de los profesionales que están en contacto con la infancia.

Esta formación tiene como objetivo **capacitar a profesionales en el manejo de herramientas artísticas y en el acompañamiento respetuoso de los procesos creativos de la infancia**.

“El juego, como el arte, desemboca en un modo espontáneo de interactuar con la realidad y nos impulsan a ir más allá de ella.”

Lev Vygotski

Objetivos

- Conocer los diferentes recursos plásticos disponibles y manejar conceptos básicos de lenguaje visual para comprender y apoyar los procesos de expresión plástica que se dan en los niños y niñas, con una mayor consciencia.
- Conocer y conectar con las necesidades y características del desarrollo y maduración física y emocional de los niños y las niñas, para poder acompañar y respetar sus procesos y sus distintos ritmos de expresión plástica.
- Reflexionar sobre la calidad de las relaciones en el ámbito educativo y adquirir herramientas y estrategias para que las niñas y niños puedan desplegar todo su potencial desde la seguridad y la autoestima.
- Vivenciar personalmente el proceso de expresión libre y respetuosa para poder integrar la manera de hacer y de estar. Entendemos que el vivir la experiencia es condición necesaria para integrarla a nivel personal y profesional, y nos permitirá aplicarla desde la autenticidad.
- Apoyar e incentivar a l@s participantes para introducir propuestas de expresión creativa respetuosa en los diferentes ámbitos de trabajo con niños y niñas. Se hará un seguimiento personal de las propuestas para ayudar a materializar la puesta en práctica de todo lo aprendido.

Equipo pedagógico

Co-creación de la formación: Katharina Widmer y La Violeta

Organiza y acredita: La Violeta

Coordina: Sol Uriarte

Imparten: María del Sol Recuero, Amaya de Andrés, Sol Uriarte y Gema Cotallo

María del Sol Recuero Ibáñez.

Arteterapeuta, especialista en arteterapia con niños/as y tercera edad; diplomada en arteterapia por el InstitutfürHumanistischeKunsttherapie IHK, Suiza; profesora en la Escuela de Arteterapia-LOM en Barcelona y Ciudad Real; coordinadora y directora de la Escuela-taller de Arteterapia y Expresión “Bosquecillo del Sol” Ciudad Real.

Amaya De Andrés Domínguez.

Licenciada en educación física; arteterapeuta; diplomada en arteterapia por el InstitutfürHumanistischeKunsttherapie IHK, Suiza; Psicomotricista; ilustradora y pintora; profesora en la Escuela de Arte-terapia-LOM de Ciudad Real; Dirige su propio taller de arte-terapia para niños/as y adultos en Las Rozas, Madrid.

Sol Uriarte Codón.

Arquitecta; diseñadora gráfica e ilustradora; profesora de yoga y arteterapeuta; Artista colaboradora con la Fundación Yehudi Menuhin en el programa MUS-E y en las Jornadas de Solidaridad y Convivencia a través del Arte; Directora de Espacio Yantra, taller de Yoga y Arteterapia en Madrid, donde imparte clases de yoga, meditación, y talleres de creatividad y arteterapia con niños/as, adultos y familias.

Gemma Cotallo.

Maestra de educación infantil; especialista en técnicas para el desarrollo de la creatividad y de la expresión artística; creadora y fundadora de los proyectos: La Violeta, Espacio para el juego y la comunicación (Espacio de juego para niñas y niños); La Violeta, por una infancia sana (Formación universitaria para profesionales de la Educación); La Violeta, Gemma Cotallo (Formación, supervisión y asesoramiento para la transformación de la Educación)

Estructura

- 10 Bloques formativos, distribuidos en 10 fines de semana, uno al mes, de 12,5h horas cada uno.

Horario:

Viernes tarde de 18.00 a 21.30h

Sábado mañana de 10.00 a 15:00h

Sábado tarde de 16:30 a 20:30

- Un total de 125 horas de formación presencial con tutorías personales durante el curso.

Estructura de cada encuentro:

Los viernes por la tarde:

Introducción al tema de lenguaje plástico del módulo. Revisión de prácticas personales realizadas entre taller y taller

Recursos artísticos y práctica artística con diferentes materiales.

Sol Uriarte

Los sábados por la mañana:

La expresión en la infancia. Introducción teórica al tema del módulo y experimentación práctica.

María del Sol Recuero y Amaya de Andrés

Los sábados por la tarde:

Acompañamiento respetuoso: teoría y práctica del acompañamiento individual y grupal. Revisión de las prácticas realizadas entre taller y taller. Revisión de lo aprendido y tareas para el próximo taller. Trabajos de aplicación práctica.

Sol Uriarte

*Durante el sábado del último encuentro se presentarán los trabajos de aplicación práctica desarrollados a lo largo del curso.

Dirigido a

Esta formación va dirigida a personas relacionados con la infancia que deseen introducir o ampliar el uso de las artes plásticas en su ámbito de trabajo; que estén interesadas en realizar un proceso de reflexión y de ampliación de recursos personales, para acompañar la expresión creativa desde un enfoque de cuidado y respeto.

Metodología

Esta formación es teórico-práctica y consta de cinco ámbitos interrelacionados:

I. Aporte de contenidos sobre la temática eje de la formación, el niño, la niña, y la expresión artística:

Educación activa y acompañamiento respetuoso de la expresión artística en la infancia
El taller artístico y la actividad creadora en la infancia
El dibujo y el desarrollo psicomotor del niño/a
Los cuentos y la expresión creativa libre
La evolución del grafismo infantil
La expresión creativa y los procesos de maduración infantil
Dinámicas de interacción creativa
El juego creativo en la infancia
El lenguaje natural del niño/a

II. Aporte de recursos artísticos prácticos y de conocimientos básicos de lenguaje visual; conocimiento práctico de la organización de espacios de creación:

Los medios plásticos y sus aplicaciones prácticas: dibujo, pintura, arcilla, collage, técnicas mixtas, material de reciclaje.
Lenguaje visual: línea, mancha, textura, color, composición, espacio, volumen.
Montaje y dinamización de talleres de creación.

III. Acompañamiento respetuoso: Metodología y puesta en práctica del acompañamiento respetuoso

Presencia y curiosidad
Ausencia de juicio y expectativas
La buena mirada
Diversidad expresiva
Ciclo de creación

FORMACIÓN 2019/20:

“Recursos artísticos y acompañamiento respetuoso a la expresión creativa en la infancia”. Edición IV

Apoyo de procesos creativos

Propuestas de creación

Acompañamiento individual y grupal

IV. Prácticas

El aprendizaje de cada módulo se complementará con la puesta en práctica, entre taller y taller. Cada mes realizarán, por un lado, una práctica de expresión artística personal para integrar los recursos artísticos experimentados, y por otro lado propondrán una práctica de acompañamiento a otra/s persona/s, que puede desarrollarse en el ámbito profesional o personal. Estas prácticas serán documentadas, y se revisarán en el siguiente módulo.

V. Trabajo de aplicación práctica

Desarrollo de un trabajo personal de aplicación práctica en el ámbito profesional o personal.

Contenidos y programa académico detallado

- **MÓDULO 1 - EL TALLER ARTÍSTICO Y LA ACTIVIDAD CREADORA EN LA INFANCIA**

Bienvenida del equipo de La Violeta - Presentación del curso - Conferencia inaugural - Introducción a la utilización de recursos artísticos básicos - Taller teórico-práctico de experimentación del método - Acompañamiento respetuoso: presencia y curiosidad.

A cargo de: El equipo La Violeta, Gema Cotallo, Amaya de Andrés, María del Sol Recuero y Sol Uriarte

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE 2019

De 17.30 a 18.00 **Bienvenida del equipo de la Violeta e inauguración del curso**

La Violeta y el equipo pedagógico del curso

De 18.00 a 19.00 **Conferencia: “Acompañar a las niñas y niños, una tarea de vida”**

Gema Cotallo.

De 19.00 a 21.30 **Recursos artísticos básicos.**

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE 2019

De 10.00 a 15.00 **Taller teórico-práctico del método.**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: presencia y curiosidad.**

- **MÓDULO 2 - EL DIBUJO Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA INFANCIA.**

Lenguaje visual: la línea - El dibujo, materiales y práctica artística - El desarrollo psicomotor del niño/a, taller teórico-práctico - Práctica acompañamiento respetuoso: Ausencia de juicio y expectativas - Revisión de las prácticas realizadas.

A cargo de: Sol Uriarte y Amaya de Andrés

VIERNES, 25 DE OCTUBRE 2019

De 18.00 a 21.30 **Recursos artísticos y lenguaje visual: dibujo con material seco.**

SÁBADO, 26 DE OCTUBRE 2019

De 10.00 a 15.00 **El desarrollo psicomotor del niño/a.**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: ausencia de juicios y expectativas.**

FORMACIÓN 2019/20:

“Recursos artísticos y acompañamiento respetuoso a la expresión creativa en la infancia”. Edición IV

- **MÓDULO 3 - LA PINTURA Y EL ORIGEN DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DEL NIÑO/A COMO BASE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO RESPETUOSO.**

La pintura y el taller de expresión como condicionante para la expresión plástica - Lenguaje visual: textura - Materiales y práctica artística - El origen de la expresión gráfica del niño/a como base para el acompañamiento respetuoso: taller teórico-práctico - Acompañamiento respetuoso: la buena mirada - Revisión de las prácticas realizadas.

A cargo de: Sol Uriarte y María del Sol Recuero

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE 2019

De 18.00 a 21.30 **Recursos artísticos y lenguaje visual: pintura.**

SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE 2019

De 10.00 a 15.00 **La evolución del grafismo infantil.**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: la buena mirada.**

- **MÓDULO 4 - COLLAGE Y PROCESOS DE MADURACIÓN DEL NIÑO/A**

Lenguaje visual: color y ciclo cromático - El *collage*, materiales y práctica artística - Procesos de maduración del niño/a a través de la expresión artística, taller teórico-práctico - Acompañamiento respetuoso: ciclo de creación.

A cargo de: Sol Uriarte y Amaya de Andrés

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE 2019

De 18.00 a 21.30 **Recursos artísticos y lenguaje visual: Collage**

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE 2019

De 10.00 a 15.00 **Procesos artísticos y maduración del niño/a. Taller teórico- práctico**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: Ciclo de creación.**

- **MÓDULO 5 - TALLER CREATIVO Y CUENTOS**

Revisión de los proyectos en curso - Los cuentos como estímulo de expresión creativa - El taller temático y el uso de material libre - Creación de cuentos propios.

A cargo de: Sol Uriarte, María del Sol Recuero, Amaya de Andrés

VIERNES, 24 DE ENERO 2020

De 18.00 a 21.30 **Revisión trabajos de aplicación práctica**

SÁBADO, 25 DE ENERO 2020

De 10.00 a 15.0 **Taller creativo y cuentos**

De 16.30 a 20.30 **Taller creativo y cuentos**

- **MÓDULO 6 - ARCILLA. CUERPO, TACTO Y MEMORIA EN LA INFANCIA**

Lenguaje visual: el volumen - Plastilina y arcilla, material y práctica artística - Cuerpo, tacto y memoria en la infancia, taller teórico-práctico - Acompañamiento respetuoso: apoyo práctico de los procesos y cierre de la actividad - Revisión de las prácticas realizadas.

A cargo de: Sol Uriarte y María del Sol Recuero

VIERNES, 21 DE FEBRERO 2020

De 18.00 a 21.30 **Recursos artísticos y lenguaje visual: la plastilina y la arcilla**

SÁBADO, 22 DE FEBRERO 2020

De 10.00 a 15.00 **Cuerpo, tacto y memoria. Taller teórico-práctico**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: Apoyo práctico y cierre.**

FORMACIÓN 2019/20:

“Recursos artísticos y acompañamiento respetuoso a la expresión creativa en la infancia”. Edición IV

- **MÓDULO 7- TEMPERAMENTOS EXPRESIVOS Y DINAMICAS DE INTERACCIÓN EN EL TALLER**

Lenguaje visual: temperamentos expresivos - Práctica artística, dibujo – Dinámicas de interacción en el taller creativo infantil, taller teórico-práctico – Acompañamiento grupal y diversidad expresiva - Revisión de las prácticas realizadas.

A cargo de: Sol Uriarte y Amaya de Andrés

VIERNES, 20 DE MARZO 2020

De 18.00 a 21.30 **Recursos artísticos: temperamentos expresivos; dibujo.**

SÁBADO, 21 DE MARZO 2020

De 10.00 a 15.00 **Dinámicas de interacción. Taller teórico-práctico.**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: Acompañamiento grupal y diversidad expresiva.**

- **MÓDULO 8- MATERIAL DE RECICLAJE Y EL JUEGO CREATIVO EN LA INFANCIA**

Lenguaje visual: Volumen y espacio - Material de reciclaje, materiales y práctica artística - El juego creativo en la infancia, taller teórico-práctico - Acompañamiento respetuoso: acompañamiento grupal y taller abierto - Revisión de las prácticas realizadas.

A cargo de: Sol Uriarte y María del Sol Recuero

VIERNES, 17 DE ABRIL 2020

De 18.00 a 21.30 **Recursos artísticos, material de reciclaje.**

SÁBADO, 18 DE ABRIL 2020

De 10.00 a 15.00 **El juego creativo. Taller teórico-práctico**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: Acompañamiento grupal y taller abierto.**

- **MÓDULO 9- MATERIAL PLÁSTICO, SOPORTES Y FORMATOS. EL LENGUAJE NATURAL DEL NIÑO/A**

Lenguaje visual, composición - Soportes y formatos diversos - Práctica artística con técnicas mixtas - El lenguaje natural del niño/a, taller teórico-práctico - Acompañamiento respetuoso. Revisión de lo aprendido y revisión de las prácticas realizadas.

A cargo de: Sol Uriarte y Amaya de Andrés

VIERNES, 22 DE MAYO 2020

De 18.00 a 21.30 **Recursos artísticos, soportes y formatos.**

SÁBADO, 23 DE MAYO 2020

De 10.00 a 15.00 **El lenguaje natural del niño/a. Taller teórico-práctico.**

De 16.30 a 20.30 **Acompañamiento respetuoso: Revisión de lo aprendido.**

- **MÓDULO 10- CIERRE DEL CURSO, PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS**

Dinámicas creativas de cierre, mándala, individual y grupal. Presentación de los proyectos realizados por los alumnos. Despedida. Entrega de Certificados La Violeta

A cargo de: Sol Uriarte, Amaya de Andrés, María del Sol Recuero, Equipo de La Violeta

FORMACIÓN 2019/20:

“Recursos artísticos y acompañamiento respetuoso a la expresión creativa en la infancia”. Edición IV

VIERNES, 19 DE JUNIO 2020

De 18.00 a 21.30 **Dinámicas creativas cierre.**

SÁBADO, 20 DE JUNIO 2020

De 10.00 a 15.00 **Presentación trabajos de aplicación práctica**

De 16.30 a 20.30 **Presentación trabajos de aplicación práctica y despedida**

Comienzo y fin del curso

- Inicio el **27 de septiembre 2019**
- Finalización el **20 de junio 2020**

Número mínimo y máximo de alumnos

- Mínimo 15, máximo 18 personas.

Esta formación está dirigida a un grupo reducido de personas. Ofrecemos una atención personalizada y cuidada, coherente con el modelo de atención y acompañamiento que se pretende compartir y transmitir.

Precio del curso

En el momento de la **preinscripción** se abonará una cantidad de **100€**, que será descontada del precio final si se admite tu solicitud (**este pago no implica la reserva de plaza**). En el caso de no ser admitida, esta cantidad se te reembolsará en su totalidad.

Precio pago único: 1.800€ (100€ de preinscripción más 1.700€ en junio 2019).

Precio pago aplazado: 1.900€ (100€ preinscripción y tres pagos de 600€, realizados en junio 2019, octubre 2019 y febrero 2020).

Certificación del curso

Al finalizar la formación se entregará **un certificado de acreditación** emitido por **La Violeta, Gema Cotallo**. Para recibir este certificado será necesario haber cubierto todos los requisitos del curso: asistencia, elaboración de las propuestas y trabajos, participación en las dinámicas, etc.

Lugar de realización del curso

El curso se desarrollará en su totalidad en **Espacio Yantra**
C/ María Teresa, 11
28028 Madrid