

Desarrollo de la capacidad creadora [Texto impreso]

Lowenfeld, Viktor

Sumario

La formación de personalidades creativas ha sido uno de los objetivos más reiterada y universalmente declarados por los sistemas educativos. Sin embargo, las respuestas concretas destinadas a definir cómo lograr efectivamente el desarrollo de la capacidad creadora no abundan en nuestro medio. Apoyada en numerosas experiencias y en investigaciones sistemáticas, esta obra expone en forma rigurosa pero accesible el desarrollo de la capacidad creadora desde los primeros años de la infancia hasta la adolescencia: la etapa del garabateo (2-4 años); los primeros intentos de representación (4-7 años); la etapa esquemática (7-9 años); el comienzo del realismo (9-12 años), la etapa pseudo-naturalista (12-14 años) y el período de decisión en la adolescencia (14-17 años). La caracterización de las etapas de evolución de la capacidad creadora efectuada por Lowenfeld y Brittain esta acompañada por un análisis exhaustivo referido al papel del maestro y de la escuela en todo este proceso. La posición de los autores es clara: el desarrollo de actitudes positivas hacia el arte no surge espontánea ni automáticamente. El maestro y la escuela pueden □y deben□ contribuir en forma significativa para que la experiencia escolar se convierta en una experiencia estimulante. ¿Cómo contribuir al desarrollo de la creatividad? ¿Cuál es el papel del medio familiar y del ambiente escolar? ¿Qué pueden hacer los maestros y los padres? Estos son algunos de los interrogantes que esta obra contribuye a resolver. Su lectura permite apreciar las significativas posibilidades que existen en este campo y la imperiosa necesidad de reorientar el trabajo y la organización escolar en todo lo relativo a la educación artística. Los autores desarrollaron su trabajo en el ámbito de la universidad de Cornell (EE.UU.) y el doctor W Lambert Brittain actualiza permanentemente los contenidos de esta obra

Tabla de contenidos

Índice de laminas

PROLOGO

1 SIGNIFICADO DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN

El significado de las actividades artísticas

Significado del arte para los niños

Los sentidos como base del aprendizaje

Importancia de la autoidentificación y de la autoexpresión

El arte como elemento importante en la sociedad

El significado de la producción artística

2 COMPRENSIÓN DEL DESARROLLO

El arte como medio de interpretación del desarrollo

Desarrollo emocional o afectivo

Desarrollo intelectual

Desarrollo físico

Desarrollo perceptivo

Desarrollo social

Desarrollo estético

Desarrollo creador

El arte como reflejo del desarrollo

El tema en el arte

Etapas de desarrollo en el arte

Significado de las etapas de desarrollo

La importancia de la experiencia artística

Ejercicios

3 EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA

La importancia de la creatividad

El comportamiento creativo e intelectual

La escuela y la capacidad creadora

La medición de la capacidad creadora

Métodos para desarrollar el potencial creativo

El arte y la capacidad creadora

Ejercicios

4 EL ARTE EN LA ESCUELA PRIMARIA

Los procedimientos utilizados en la clase

El maestro de actividades artísticas

El comportamiento del maestro es importante

Identificación con el niño

Identificación con el medio

Las motivaciones en la clase

Ampliación del marco de referencias

Motivación y desarrollo

Las motivaciones y el niño inseguro

Experiencias de aprendizaje integrado

Calificación de las actividades artísticas del niño

Libros ilustrados y libros para colorear

Exposiciones y concursos

Importancia de los materiales y de las técnicas

Técnicas y procedimientos

Materiales artísticos y etapas de desarrollo

Materiales artísticos en el aula

Ejercicios

5 LOS COMIENZOS DE LA AUTOEXPRESION. LA ETAPA DEL GARABATEO: DE 2 A 4 AÑOS

La importancia de la primera infancia

El desarrollo del garabateo

Garabateo desordenado

Garabateo controlado

El garabato con nombre

El significado del color

El medio y el proceso de desarrollo

El garabateo como reflejo del desarrollo

Motivación artística

Materiales artísticos

Resumen de las características de desarrollo en la etapa del garabateo

Ejercicios

6 PRIMEROS INTENTOS DE REPRESENTACIÓN. LA ETAPA PREEQUEMATICA: DE 4

A 7 AÑOS

La importancia de la etapa preesquemática

Características de los dibujos preesquemáticos

Significado del color

Significado del espacio

Desarrollo del niño en edad preescolar

Los dibujos preesquemáticos como reflejo del desarrollo

Motivación artística

Los temas

Materiales artísticos

Resumen de las características de desarrollo en la etapa preesquemática

Ejercicios

7 LA OBTENCIÓN DE UN CONCEPTO DE LA FORMA. LA ETAPA ESQUEMÁTICA: DE 7 A 9 AÑOS

La importancia de la etapa esquemática

Características de los dibujos esquemáticos

El esquema humano

El esquema espacial

La línea de base como parte del paisaje

Otros medios de representación espacial

Representaciones de espacio y tiempo

Los dibujos del tipo de rayos X

Significado de las variaciones en el esquema

El significado del color y del diseño

El desarrollo del niño en edad escolar

Los dibujos esquemáticos como reflejo del desarrollo

La motivación artística

Los temas

Materiales artísticos

Resumen de las características del desarrollo en la etapa esquemática

Ejercicios

8 EL COMIENZO DEL REALISMO. LA EDAD DE LA PANDILLA DE 9 A 12 AÑOS

Importancia de la edad de la pandilla

Características de los dibujos durante la edad de la pandilla

Significado del color

Significado del espacio

Significado del diseño

Desarrollo del niño en la edad de la pandilla

Los dibujos de esta etapa como reflejo del desarrollo

La motivación artística

Los temas

Materiales artísticos

Resumen de la edad de la pandilla

Ejercicios

9 LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA

El rol del arte

Los cambios psicológicos desde la escuela elemental a la secundaria

La importancia de la autoidentificación

Desarrollo de dos tipos creadores

Métodos de trabajo en el arte

La capacidad creadora en el programa artístico de la escuela secundaria

El profesor de arte en la escuela secundaria

Resumen

Ejercicios

10 LA EDAD DEL RAZONAMIENTO. LA ETAPA PSEUDONATURALISTA: DE 12 A 14 AÑOS

Importancia de la etapa pseudonaturalista

La representación de la figura humana

La representación del espacio

La importancia del color y del diseño

El desarrollo se refleja en el arte del joven adolescente

Los primeros cursos de la escuela secundaria. Opiniones de una chica

La motivación artística

Los temas

Sentimientos y emociones

El yo y los otros

La vida en la escuela

El diseño y la naturaleza

Materiales artísticos

Resumen de la etapa pseudonaturalista

Ejercicios

11 EL PERIODO DE LA DECISIÓN. EL ARTE DE LOS ADOLESCENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA: DE 14 A 17 AÑOS

La importancia del arte en la escuela secundaria

El alumno de la escuela secundaria

El adolescente y la sociedad

El ambiente de la escuela secundaria

Las bases para el arte en la escuela secundaria

La estructura de un programa artístico

Los temas

La importancia del diseño

La organización de las clases de arte

Materiales artísticos

Resumen acerca del arte en la escuela secundaria

Ejercicios

12 EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA ESTÉTICA

Significado de la estética

La apreciación del arte

Cultura y conciencia estética

Los valores estéticos y sociales

Los cambios en el gusto estético

El desarrollo de la conciencia estética

El niño preescolar

El niño de la escuela elemental

El alumno de la escuela secundaria

Un programa para el desarrollo estético

El período preescolar

La escuela primaria

La escuela secundaria

Resumen acerca del desarrollo de la conciencia estética Ejercicios

13 RESUMEN

BIBLIOGRAFÍA