

CONTENIDO

MÓDULO I. DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL HACIA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Duración: 25 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO

Brindar el marco teórico y conceptual de la educación artística infantil, al tiempo que se reflexiona de forma crítica sobre los paradigmas educativos actuales en los que el arte cobra especial relevancia en la transformación social.

1. ¿Por qué enseñar?
2. ¿Para qué enseñar?
3. ¿Qué enseñar?
4. ¿Quién enseña?
5. ¿Quién aprende?

Actividades paralelas o extraordinarias: lecturas literarias, cortometrajes y observación-análisis del entorno.

Estrategia docente: el módulo se realizará a manera de conversatorios en donde los aprendizajes se construyen a través de la reflexión y el análisis colaborativo del grupo.

MÓDULO II. ESTRATEGIAS ESCÉNICAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Duración: 20 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO

Otorgar nociones fundamentales sobre artes escénicas y brindar las herramientas necesarias para reflexionar e implementar dichos conocimientos como estrategias didácticas en el ámbito de la educación artística.

1. Las artes escénicas como estrategia didáctica
2. El docente como actor
3. El alumno como espectador
4. El aula como escenario
5. La clase como obra

Actividades paralelas o extraordinarias: lecturas teóricas, material escénico. Estrategia docente: el módulo se realizará por medio de sesiones teórico/prácticas a partir de la reflexión y puesta en práctica de los conocimientos en diversas actividades individuales y grupales.

NUEVOS PARADIGMAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL

MÓDULO III. ACERCAMIENTO A LA LITERATURA INFANTIL Y LA ILUSTRACIÓN

Duración: 40 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO

Ofrecer un panorama general de la historia de la literatura infantil y proporcionar los conceptos formales básicos del texto y la ilustración para realizar un análisis de los libros infantiles y la relación que hay entre texto e imagen en ellos.

1. Historia de la literatura infantil
2. Historia de la ilustración
3. Narrativa: cuento vs novela para niños
4. Ilustración: libro ilustrado vs libro álbum
5. Análisis de textos

Actividades paralelas o extraordinarias: lecturas teóricas y de textos narrativos. Escuchar podcast. Redacción de ensayos breves.

Estrategia docente: el módulo se desarrollará a manera de presentaciones de conceptos teóricos y discusiones a partir de una reflexión de los temas desarrollados.

MÓDULO IV. LIBROS, MEDIACIÓN LECTORA Y ESCRITURA

Duración: 40 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO

Colaborar con los participantes en el fortalecimiento y/o adquisición de las competencias comunicativas y de inteligencia emocional, con el propósito de fortalecer su papel como lector crítico y agente de cambio para la sociedad, a través de la narrativa de sus trabajos escritos y visuales.

1. Arte y el lugar que ocupa la literatura
2. Libros para todos
3. Editores y editoriales
4. Bibliotecas y librerías

DIPLOMADO

EN LÍNEA

TITULACIÓN

5. Mediación, promoción y animación lectora
6. Las palabras
7. Detonantes para la escritura

Estrategia docente: actividades prácticas-vivenciales y análisis crítico de libros destinados a los niños y jóvenes en el que se revisarán los principales actores de la cadena del libro y la lectura. Actividades paralelas o extraordinarias: ejercicios de investigación básica, evidencias de avances en videos cortos y visita a la biblioteca IBBY México.

MÓDULO V. MEDIOS AUDIOVISUALES POR Y PARA EL PÚBLICO INFANTIL

Duración: 40 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO

Facilitar al participante las herramientas y los conceptos formales del lenguaje audiovisual para la revisión crítica y la proyección de producciones a públicos infantiles, y la realización de cortometrajes y técnicas de animación hechas por niños.

1. El lenguaje audiovisual
2. Análisis y apreciación crítica de producciones audiovisuales para niños
3. Selección y proyección de producciones audiovisuales para niños
4. Producción de cortometrajes hechos por niños
5. Técnicas de animación hecha por niños

Actividades paralelas o extraordinarias: ver cortometrajes y largometrajes animados con lecturas y realización de reseñas, críticas, sinopsis y comentarios de lo visto.

Estrategia docente: el módulo se desarrollará a través de sesiones teóricas, a modo de conversatorios y debates de las producciones audiovisuales vistas, y sesiones prácticas con la realización de un cortometraje y ejercicios de animación.

Requerimientos técnicos: 2 cámaras, 2 trípodes para cámaras, rebotadores y difusores, juego de luces y sus trípodes, claqueta.

MÓDULO VI. TÉCNICAS PLÁSTICAS INFANTILES PARA LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL

Duración: 40 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO

Brindar al participante múltiples técnicas plásticas, así como el conocimiento de las características de los materiales y los procedimientos para adaptarlas al contexto educativo y al público con el que trabaje.

1. Conceptos introductorios
2. Técnicas de dibujo para niños
3. Técnicas de pintura para niños
4. Técnicas de grabado y estampa para niños
5. Técnicas de modelado para niños
6. Técnicas plásticas mixtas y experimentales para niños

Actividades paralelas o extraordinarias: creación de manual de técnicas y lectura de libros álbum.

Estrategia docente: el módulo se desarrollará en forma de taller y de actividades vivenciales vinculadas al módulo VII.

Requerimientos técnicos: un taller o espacio de trabajo con toma de agua y tarja.

MÓDULO VII. NUEVAS PEDAGOGÍAS Y DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL

Duración: 35 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO

Brindar al participante los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan la conceptualización, planeación y sustento de proyectos educativos artísticos y culturales desde enfoques pedagógicos emergentes.

1. Nuevas pedagogías: la investigación-acción
2. El juego como centro del aprendizaje
3. Nuevos procesos didácticos
4. Inducción: otra forma de conocimiento
5. Planeación y programación

Actividades paralelas o extraordinarias: investigación de rondas y juegos grupales, recopilación de cortometrajes, libros, audio cuentos, cuentos y canciones.

Estrategia docente: se utilizarán dos estrategias, la primera a partir de conversatorios dónde se trabajen los conceptos teóricos generales; y la segunda mediante actividades vivenciales vinculadas al módulo VI.

EVALUACIÓN

Módulo I. De la educación artística infantil hacia la inclusión y la interculturalidad 10%

Módulo II. Estrategias escénicas para la educación artística 10%

Módulo III. Acercamiento a la literatura infantil y la ilustración 10%

Módulo IV. Libros, mediación lectora y escritura 10%

Módulo V. Medios audiovisuales por y para el público infantil 10%

Módulo VI. Técnicas plásticas infantiles para la educación formal y no formal 10%

Módulo VII. Nuevas pedagogías y didácticas para la educación artística infantil 10%

Proyecto final y memoria de investigación producción 30%

TOTAL – 100%

Es necesario el porcentaje mínimo de asistencia para el derecho a evaluación.

DOCENTES

JOSUÉ FABIÁN QUINTANAR TREJO

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la FAD, la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la FFyL, y Teatro en la EIA del INBA; así como los diplomados de Realización Cinematográfica en la antigua Academia de San Carlos, el de Cinematografía en los Estudios Churubusco y un curso de Diseño publicitario en la Escuela profesional de dibujo. Ha participado en múltiples proyectos teatrales: en *Música de balas* (2017) como director, *Taller de actores improvisados* (2016) como director y dramaturgo, *El matadito* (2015) como director y actor; en *Servicio al cliente* (2015) como dramaturgo y actor; y en *Nora* (2017), *Horizontes* (2017), *La paz de la buena gente* (2017) e *Inconexos* (2015) como actor.

También ha colaborado en proyectos cinematográficos como: *Colector 13* (2016) cómo director, *Intermedios* (2016) como director y guionista, y *Nomás lo que soy* (2016) cómo fotógrafo. En relación con la docencia de artes para niños y jóvenes: impartió cursos en el Taller Infantil de Artes Plásticas de la FAD del 2013 al 2014 y realizó un proyecto de creación de cortometrajes infantiles en 2017; desarrolló

el curso de Fotografía estenoipeica y el de Fotografía creativa para niños en el Centro de la imagen; coordinó talleres de Pintura y de Pintura mural en secundarias técnicas e impartió la asignatura de Apreciación Artística a nivel bachillerato.

DANIEL GONZÁLEZ MARAVER

Estudió Artes Visuales (FAD) y Lengua y Literaturas Hispánicas (FFyL) en la UNAM, se ha especializado en la crítica y análisis de la narrativa visual dentro de la LIJ y en la gestión y promoción cultural. Actualmente es miembro del Comité Lector en IBBY y docente en la Facultad de Artes y Diseño, donde coordina el Laboratorio de iniciación artística–Nómada. Con más de 10 años de experiencia en la docencia infantil, ha impartido más de 30 cursos y 80 talleres de: pintura, dibujo, grabado, animación, modelado, cortometraje, literatura e ilustración para niños a lo largo de la República mexicana, colaborando con diversas instancias como, la biblioteca IBBY México, el Instituto de Investigaciones Filológicas–UNAM, el Instituto Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el DIF en la atención de la casa hogar Amanecer. Ha formado a más de 70 talleristas impartiendo múltiples cursos de capacitación para docentes en las artes plásticas. Coordinó el taller de ilustración infantil para el informe anual IBBY-2018, coordinó los talleres de la primera exposición para niños *La merienda del señor verde* (2017) en el MUNAL, coordinó el Taller Infantil de Artes plásticas de la FAD en 2017, ha participado en diversas conferencias sobre arte y literatura infantil, y ha fungido como jurado en distintos concursos de dibujo, ilustración y cómic de niños y jóvenes.

MÓNICA KARLA ROMERO GIRÓN

Licenciada en Lengua y Literatura Inglesas por la UNAM. En 2004 recibió el Premio “Dr. Gustavo Baz Prada”. Tiene el Máster en Promoción en la Lectura y Literatura Infantil, dirigido por el CEPLI de la Universidad Castilla-La Mancha, De 2008 a 2012 trabajó en la Dirección General de Publicaciones del Conaculta como gestora cultural para festivales de fomento de lectura y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, dónde coordinó los proyectos de profesionalización y la publicación con motivo del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. De 2013 a 2015 fue agente de ilustradores en la agencia Pencil Ilustradores. En el 2013 formó parte del jurado del concurso de ilustración Autores UNAM y en el 2014 de Interprepas Ibero. De 2015 a 2018 fue Coordinadora editorial de LIJ en Ediciones Castillo. Actualmente es Coordinadora editorial de LIJ en SM; miembro de la Red iberoamericana-Laboratorio Emilia de Formación, como soporte teórico y de implementación; ha colaborado para la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM con la Colección Diarios Libros UNAM, para IBBY México organizando talleres de ilustración y la curaduría de la exposición Que todos signifique todos, y para la Secretaría de Cultura con la curaduría de la exposición *Trazos y miradas para el festival Tiempo de mujeres*, 2019.

ORQUÍDEA Yael RAMÍREZ SANTOS

Egresada de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual con orientación en Audiovisual y Multimedia por la FAD. Inició su labor como tallerista en *Proyecto Remo*, que actualmente se encuentra en el Sistema de Incubadoras de Empresas Innova-UNAM, donde desarrolló estrategias lúdicas de aprendizaje e integración para niños con necesidades especiales de aprendizaje, dicho proyecto se concretó en el Laboratorio de Emprendimiento Innova-UNAM; posteriormente se desempeñó como tallerista en el TIAP-FAD destacando la realización de 2 cortometrajes

hechos por niños; más adelante ejerció su labor como tallerista en IBBY México vinculando el arte con experimentación plástica y el juego. A la par, participó en la realización de eventos como Pasarela MAAO y Concierto Videográfico de la FAD. Fue responsable del diseño, la producción y el montaje de la escenografía, y postproducción del área de las entrevistas de este último; más adelante participó como atrecista para la obra de teatro *Sopita de Letras* del programa cultural Las 7 Bellas Artes Para Niños; también colaboró en 3 producciones animadas para *Fantasy Factory*; fue responsable del área de animación y postproducción.

Actualmente colabora en Nómada-Laboratorio de iniciación artística, como apoyo de coordinación de talleres, gestión de espacios, materiales y recursos; y continúa con diversos proyectos independientes de diseño y animación.

MARIBEL RUFINO RODRÍGUEZ

Apasionada de las letras que busca compartir con otros su entusiasmo por las palabras, lo cual ha conseguido a través de su amplia trayectoria como capacitadora y mediadora de lectura. Cursó en 2013 el Diplomado Literatura infantil y juvenil de la UNAM. En 2011 asistió al Diplomado de Promoción de la literatura Infantil y Juvenil de IBBY México. En 2016 cursó el Diplomado de Literatura, Discapacidad e Inclusión de Leer nos incluye a todos I.A.P. Entre 2012 y 2014 obtuvo la Beca del Fondo Yamada y se capacitó con: Laura Swark del Grupo Acántaros. Argentina. *Los adultos también juegan* y después con Carmina Hernández en *Todos somos iguales todos somos diferentes*. En 2016 accedió al Diplomado *Gamificación de bibliotecas* del Goethe-Institut Mexiko. Se desempeñó cuatro años como mediadora voluntaria en escuelas públicas y seis años como bibliotecaria promotora en IBBY. Actualmente, desde 2018, coordina el taller literario: *Habitar las palabras, el sonido y la imagen* dentro de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y desde 2019 coordina la Biblioteca IBBY México donde sigue compartiendo lecturas con niños y jóvenes.

BIBLIOGRAFÍA

- Caso, M. *La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y cultura visual*. Catarata, Madrid, 2009.
- Aguilar, E. *Editar en voz alta*. Notas de una editora de literatura infantil. Ediciones SM. México, 2015.
- Arizpe, E. *Lectura de imágenes. los niños interpretan textos visuales*. FCE, México: 2004
- Brook, P. *La puerta abierta, reflexiones sobre la actuación y el teatro*. Ediciones el Milagro, México, 1993.
- Cassany, D. *La cocina de la escritura*. Anagrama, Barcelona, 2018
- Glanzer, M. *El juego en la niñez. Un estudio de la cultura lúdica*. Aique, Buenos Aires, 2001.
- Linden, S. V. *Álbum(es)*. Ekaré, Caracas, 2016.
- Ocampo, A. *La libertad de la voz natural. El método Linklater*. UNAM, México, 2010.
- Perico, M. R. *Historia y muestra de la literatura infantil mexicana*. Ediciones SM, México, 2000.
- Petit, M. *Leer el mundo, experiencias actuales de transmisión cultural*. FCE, México, 2013.
- Quintana, L. *Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil*. Trillas, México, 2007.
- Quinto Borghi, B. *Los talleres en educación infantil*. Graó, Barcelona, 2005.
- Sanmiguel, D. *Materiales y técnicas: guía completa*. Parramón. Barcelona: 2007.
- Taylor, R. *Enciclopedia de técnicas de animación*. Acanto, Madrid, 2006.
- Williams, R. *The animator's survival kit: a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators*. Faber and Faber, Unites States, 2001.

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

