

PROGRAMA JOVEN 2019

1ª Edición

INTRODUCCIÓN – JUSTIFICACIÓN FORMACIÓN ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

El “Programa Joven” que se presenta en este documento, parte del trabajo colaborativo realizado desde 2016 entre la Escuela de Artes y Oficios y Servicio Social de Base El Pilar, Programa Municipal de Educación de Calle, en concreto con los proyectos [12Nubes](#) y [Pompa945](#). Esta colaboración se ha materializado en la realización de varios audiovisuales conjuntos (cortometraje “[De Nubes y Tizas](#)”, [#ojalamañanano haya clase](#) , [El Divino Pilar](#), varias exposiciones, entre otros) y en un programa de becas para la formación de jóvenes integrantes del proyecto en la Escuela durante los tres últimos cursos, financiado por Fundación América.

La presente oferta formativa da respuesta a:

- los intereses de la población joven; creación artística, uso de las tecnologías, expresión-comunicación y desarrollo personal mediante el arte
- las necesidades detectadas; dar respuesta a un sistema educativo reglado rígido que no ofrece durante el curso la posibilidad de inicio o retorno a actividades formativas.

Es por ello, que este programa joven tiene carácter trimestral, comienza en Enero y se desarrolla durante dos días a la semana, ajustando el programa (objetivos, contenidos, metodología, competencias,...) a las características del colectivo al que se dirige.

OBJETIVOS GENERALES:

- Dar respuesta a una necesidad detectada en la población joven.
- Favorecer el acceso a la iniciación en diferentes disciplinas artísticas.
- Facilitar la inserción en el mundo laboral.
- Utilizar el arte como herramienta de transformación social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Adquirir conocimientos técnicos y conceptuales del dibujo, pintura, fotografía y volumen.
- Acercamiento a las principales técnicas y materiales de las diferentes disciplinas
- Favorecer un entorno enriquecedor que posibilite el desarrollo personal.
- Introducir la perspectiva de género, interculturalidad,... como eje transversal en los diferentes contenidos.
- Fomentar el gusto y el interés artístico en el alumnado.
- Proporcionar herramientas para aplicarlas en el ámbito laboral y profesional.

CRITERIOS DE SELECCIÓN BECAS “PROGRAMA JOVEN” ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA –GASTEIZ

A la hora de realizar la selección para este programa, partimos de una realidad que viven los y las jóvenes de nuestra ciudad.

El sistema escolar mantiene a la mayoría de jóvenes en algún tipo de actividad formativa hasta los 16 años, en el intervalo correspondiente a la escolarización obligatoria. Se observa, un significativo colectivo de jóvenes, con alto grado de pasividad, conflictividad con el medio escolar, calificaciones bajas, etc. El sistema escolar no responde a sus expectativas ni necesidades, provocando una gran desmotivación, generando y reforzando su conducta.

Un perfil común con una trayectoria escolar marcada por el fracaso, se traduce en un abandono temprano de su formación, desocupación pasiva, iniciándose una espiral negativa de desmoralización, pasividad y desempoderamiento personal con incidencia en todo los elementos del entorno, especialmente la familia. Su integración en el mercado laboral es igualmente precaria al acceder a puestos de trabajo no cualificados (salarios, seguridad, temporalidad...), incorporándose tempranamente al mundo laboral o permaneciendo inactivos durante largos periodos de tiempo

El sistema educativo y el mundo laboral no son capaces de ofrecer recursos y respuestas a un colectivo de jóvenes de 15 a 18 años, generando a medio y largo plazo dificultades de integración y adaptación. La generación de la FP Básica ha supuesto una nueva oportunidad para estos jóvenes, pero resulta insuficiente principalmente para personas de mayor edad.

Otro de los factores que incide en la población más vulnerable es la presencia en la ciudad de varios Centros escolares con características “singulares”, principalmente Centros que mantienen el modelo A, donde se observan indicadores de gütización, concentración de población inmigrante, incorporaciones a mitad de curso, familias atendidas en SSB, población pobre, minorías culturales, dificultad de adquisición de la lengua de la comunidad receptora... Todo ello dificulta una escolarización “normalizada” y por lo tanto el éxito escolar.

También hay niños y niñas que promocionan a la ESO sin haber adquirido las competencias mínimas de Primaria, lo que dificulta seguir los ritmos marcados en el currículo escolar, aumentando su nivel de frustración y desmotivación. Abandonan los circuitos formativos sin obtener el título de ESO y sin alcanzar unos estudios de nivel medio, sin las mínimas garantías de poder acceder al mercado laboral de forma adecuada, repitiéndose de este modo el ciclo de desmotivación y fracaso.

Conocida esta realidad, planteamos que la forma de selección podría partir del hecho de que estos y estas jóvenes, pertenezcan además a familias atendidas desde los Servicios Sociales de la ciudad, partiendo del hecho de que esta circunstancia es además un agravante a lo ya expuesto anteriormente.

Por tanto, el programa se ha trasladado a los Servicios Sociales de Base, Servicio de Inclusión y Servicio de Infancia y Familia municipal de la ciudad para que los profesionales referentes, estudien aquellos casos con los que están trabajando y que además presenten el hecho de que uno o una de los jóvenes atendidos, responda a la realidad escolar que hemos descrito.

MÓDULO DE FOTOGRAFÍA

CONTENIDOS:

Los orígenes.

La cámara oscura y la formación de la imagen como experiencia.

La cámara oscura gigante.

Los géneros como excusa.

Autorretrato: qué es, quién soy, cómo me veo y cómo me muestro, selfies, etc..

El retrato: cómo veo a los otros, cómo los quiero mostrar... (luz natural e iluminación en el plató). Fotomontaje con fragmentos de cada persona del grupo (integración).

El álbum fotográfico: recuerdos, viajes, familia...

Mirar y contar

El lenguaje fotográfico. ¿Cómo y qué nos cuentan las imágenes?

Análisis de imágenes. Fotografías icónicas/históricas. ¿Qué quieren contar y cómo?

Fotografía veracidad y/o ficción.

La fotografía en las redes: derechos de imagen, privacidad, intimidad, respeto...

Sombras y luces

El valor expresivo de la luz: intensidad, dirección, calidad, color, etc.

Técnica

Técnica fotográfica básica. Configuración y manejo de cámaras/móviles.

Fanzine

El fanzine como herramienta de autogestión y autoedición de contenidos.

Laboratorio fotográfico digital.

Formatos de imagen, resolución y tamaño de imagen, salida en pantalla e impresa.

Ajustes de imagen: luminosidad, tono, contraste, BN.

Fotomontaje y retoque básico.

El audiovisual

Imagen en movimiento y/o vídeo.

ACTIVIDADES:

El mundo al revés

Experiencia desde el interior de la cámara oscura gigante, la formación de la imagen.

Objetivo: experimentar “in-situ” cómo se produce la formación de una imagen fotográfica.

Metodología: activa demostrativa

A los mandos.

Técnica fotográfica. Configuración y manejo de cámaras/móviles.

Objetivo: dotar a los participantes de los conocimientos básicos para la utilización de las herramientas fotográficas.

Metodología: activa demostrativa.

¿Y tú quién eres?

Del autorretrato al “selfie”.

Ejercicio de retrato con iluminación de estudio.

Posterior ejercicio de fotomontaje.

La fotografía en las redes: derechos de imagen, privacidad, intimidad, respeto, huérfanos digitales...

Objetivo: utilizar la técnica del retrato y autorretrato para ahondar en las relaciones interpersonales y fomentar la integración y tolerancia

Metodología: cooperativa.

Laboratorio digital.

Formatos de imagen, resolución y tamaño de imagen, salida en pantalla e impresa.

Ajustes de imagen: luminosidad, tono, contraste, BN.

Fotomontaje básico.

Objetivo: proporcionar a los alumnos recursos y herramientas digitales para la gestión y edición de imágenes.

Metodología: activa demostrativa.

MÓDULO DE DIBUJO, PINTURA Y VOLUMEN

CONTENIDOS:

Dibujo:

El bodegón: Encaje. De lo general a lo particular. Los elementos primarios de base: punto, línea y plano

El paisaje: Uso de la proporción. La luz y la sombra. El contorno, la silueta.

La figura humana: Copia y estudio de retrato y de la anatomía humana. Cánones y proporciones. El autorretrato.

La perspectiva: Perspectiva cónica. Fotografía y cómic

Uso del carboncillo como **técnica** básica del dibujo.

Acuarela:

El color: Círculo cromático. Colores primarios, secundarios y terciarios. Colores complementarios. Uso y psicología.

Matices y saturación. Colores fríos y calientes. Mezcla óptica. Veladuras. Capas

Efectos: húmedo sobre húmedo, reservas con vela, la sal, salpicado, ...

Cerámica:

Aspectos físicos

La textura, equilibrio, ritmo y color.

Seriado y repetición: El negativo y el positivo.

El Espacio como generador de volumen, el volumen como generador de Espacio.

Técnica: Modelado y vaciado en arcilla

Diferentes técnicas de modelado y vaciado y preparado de las piezas para su cocción.

Modelado a planchas, rollos en macizo o con estructuras

Vaciado de piezas pegado, cocción y acabados

El material y la herramienta

- La arcilla: Diferentes tipos de arcilla y sus características principales y modos de empleo
- Las herramientas de modelado desde las manos hasta el horno

Acabados: Esmaltes y acabados en frío

ACTIVIDADES:

Dibujo

Ejercicios de volúmenes sencillos

Trabajos sobre el paisaje partiendo del gris, sacando blancos y realzando negros

Partiendo del negro dibujar borrando y/o pintando con creta blanca

Objetivo: aprendizaje del claro-oscuro con la técnica básica del carboncillo

Metodología: activa demostrativa

Acuarela

Pruebas de efectos de húmedo sobre húmedo, reservas con vela, la sal, salpicado; utilizados como fondo. Y sobre los que van imágenes que antes ha trabajado el alumno/a en fotografía

Partiendo del negro con tinta Parker, dibujar sacando blancos con lejía.

Posible proyecto de realización de una camiseta con esta última técnica

Objetivo: Experimentar con las diversas opciones que tiene la acuarela.

Metodología: activa demostrativa.

Cerámica

Ejercicios de Texturas. Impresión sobre planchas. Técnica: modelado

Ejercicios con moldes de escayola de una pieza. Positivado

Posibilidad de realizar un colgante

Objetivo: Experimentar con las diversas opciones que tiene la acuarela.

Metodología: activa demostrativa.

EVALUACIÓN

Para poder lograr los objetivos realizaremos tres evaluaciones;

Evaluación previa: se realizara junto con la programación, en la cual se hará un estudio del alumnado y se le diseñara un programa específico para él.

Evaluación continua: durante el proceso comprobaremos que tanto los objetivos, como las actividades y la metodología funcionan bien según lo acordado en la programación. Estando a tiempo de variar y adecuarlas al alumnado

Evaluación final: evaluaremos el resultado final, para lo cual utilizaremos preguntas que iremos respondiendo en función de todos los aspectos tratados, contenidos, actividades, metodología, alumnado, profesorado,...

A su vez, todo esto quedara reflejado en una **memoria** de final de actividad, que nos ayudara a poder abordar mejor en un futuro este proyecto.

INTERRELACIÓN/DINÁMICA DEL TALLER.

Desde el taller de fotografía se producirán diversos materiales e imágenes, que se utilizarán en el taller de dibujo y en el de pintura. Ej.: el autorretrato.

Se generará un “Fanzine” que aglutine parte de los materiales generados durante el curso como proyecto conjunto.

EXPOSICIÓN FINAL

Al término del curso se producirá una exposición que visibilice los trabajos de creación realizados por los participantes. Las fechas y el lugar de exposición están por determinar, siempre en función de la disponibilidad de los espacios expositivos de la ciudad. El presupuesto del que dispone la EAO es de 60€ para la difusión. Sería necesario dotar al taller de una partida extraordinaria para la producción de la exposición.

PERSONAS DESTINATARIAS.

El curso está dirigido jóvenes de 16 a 26 años.

CALENDARIO:

Martes 19/02/2019

La cámara oscura y la formación de la imagen como experiencia.

Jueves 21/02/2019

Técnica fotográfica.

- La cámara: tipos, mandos y menús principales.
- Configuración de sus cámaras.

Martes 26/02/2019

Técnica fotográfica.

- El control de la luz.
- Velocidades y diafragmas.

Jueves 28/02/2019

Técnica fotográfica.

- Práctica en exteriores: Congelar y registrar el movimiento.
- Control de la profundidad de campo.

Martes 05/03/2019

Técnica fotográfica.

- Medición de la luz.

Jueves 07/03/2019

Géneros fotográficos.

- El autorretrato vs selfie.
- Práctica de autorretrato.

Martes 12/03/2019

El valor expresivo de la luz.

- Intensidad, dirección, calidad, color, etc.

Jueves 14/03/2019

El lenguaje fotográfico.

- ¿Cómo y qué nos cuentan las imágenes?
- Practica. Contar-narrar una historia en 3 fotografías.

Martes 21/03/2019

Fundamentos de la imagen digital.

Imagen vectorial vs imagen de mapa de bits.

Tamaño de imagen.

Resolución.

Formatos de archivo.

Martes 26/03/2019

Edición de imágenes.

Brillo y contraste: niveles y curvas.

Jueves 28/03/2019

Edición de imágenes.

Ajustes de color: tono, saturación y equilibrio de color.

Martes 02/04/2019

Edición de imágenes.

El valor expresivo del blanco y negro.

Jueves 04/04/2019

Fotomontaje y retoque básico.

Martes 09/04/2019

Fotomontaje y retoque básico.

Jueves 11/04/2019

Ejercicios sencillos a lápiz.

Martes 16/04/2019

Ejercicios de acercamiento al carboncillo.

Jueves 02/05/2019

Carboncillo borrando.

Martes 7/05/2019

Carboncillo y creta blanca sobre papel estraza.

Jueves 09/05/2019

Círculo cromático.

Reservas con vela.

Martes 14/05/2019

Mezclas.

Efectos con sal.

Jueves 16/05/2019

Degradado.

Retrato.

Martes 21/05/2019

Degradado con 2 colores.

Salpicado.

Jueves 23/05/2019

Ilustración.

Urban sketch.

Martes 28/05/2019

Técnica de churros. Vaso.

Jueves 30/05/2019

Técnica de churros.

Acabado de vaso y esmaltado.

Martes 4/06/2019

Técnica de planchas. Plato.

Jueves 6/06/2019

Técnica de Planchas y relieve. Colgante.

Martes 11/06/2019

Acabado y esmaltado de plato y colgante.