VOL. I

101 PROYECTOS CREATIVOS

Arte, Arquitectura, Cultura, Valores…

De la mano de Sonia Caballero, proyectos de arte y más impartidos en la escuela Montessori en Japón.

Sonia Caballero
SC

Primera edición; Abril de 2020

©Sonia Caballero | S G C | 2020

https://www.soniagcaballero.com / contact@soniagcaballero.com

Traducción de textos en japonés: Luis Mikame
Prólogo de Joan Abelló Juanpere, historiador y crítico de arte

Segunda edición
ISBN: 13 978-84-09-20505-9
Sello: *Independently published*

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación, pública o transformación de esta obra solamente puede ser realizada con la autorización de sus titulares prevista por la ley.

Diríjase al Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web *www.cedro.org* o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Las actividades descritas en este libro deben llevarse a cabo en todo momento bajo la supervisión de un adulto. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que dichas actividades sean seguras. Ni el autor ni la editorial serán responsables de cualquier daño o perjuicio supuestamente causado por cualquier información o sugerencias en él contenidas.

Printed in Barcelona – Impreso en Barcelona

LINKTREE

CONTENIDOS

9 PRÓLOGO, PEDAGOGÍA DEL ARTE Y LITERATURA ARTÍSTICA

13 INTRODUCCIÓN

14 SONIA CABALLERO

16 PUNTOS A TRATAR Y CÓMO USAR ESTE LIBRO

17 PREPARACIÓN DE MATERIALES ARTÍSTICOS

18 HABILIDADES QUE LOS NIÑOS DESARROLLAN CON LAS ARTES

20 UN LIBRO PARA HACER JUNTOS

21 CREATIVIDAD Y ESFUERZO

28 IKIGAI

29 PROYECTO: MI IKIGAI

30 KOKORO WO KOMETE

32 EL COLOR: EL CÍRCULO CROMÁTICO

34 PROYECTO: EL COLOR

38 EL ESTILO RIMPA

40 KACHOFUGETSU

43 PROYECTO: MI OBRA DE ESCUELA RINPA JAPONESA, KACHOUFUGETSU

44 EL ÁRBOL DE LOS DESEOS

46 PROYECTO: MI ÁRBOL DE LOS DESEOS

50 OMAMORI

52 DESEOS

54 PROYECTO: MIS JOYAS

56 UKIYO, MUNDO FLOTANTE

58 EL RETRATO

60 PROYECTO: AUTORRETRATO

62 UKIYO-E

64 PROYECTO: SELLO DE MADERA

66 EDO KOMON, PATRONES DE DIBUJOS JAPONESES

68 PROYECTO: SELLO DE GOMA

70 UTSUROI, LA BELLEZA ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA

72 PROYECTO: LÁMPARA DECORADA DE PAPEL

74 SHIKI, LA BELLEZA EN LAS CUATRO ESTACIONES. EL COLOR DE JAPÓN

76 KANZASHI, ALFILERES PARA EL CABELLO, 12 MESES

78 PROYECTO: 1. ¿EN QUÉ ESTACIÓN ESTAMOS? FLORES

80 PROYECTO: 2. ¿EN QUÉ ESTACIÓN ESTAMOS? FRUTO

82 SUMI-E, UN ESTILO DE PINTURA JAPONESA QUE INVITA A LA RELAJACIÓN

84 PROYECTO: TÉCNICAS MODERNAS

89 URUSHI, LACA TRADICIONAL JAPONESA CON UNA TÉCNICA MILENARIA USADA HASTA NUESTROS DÍAS

90 PROYECTO: UNA CAJA JAPONESA

92 MINIMALISMO, FILOSOFÍA ZEN Y LA CULTURA JAPONESA COMO PRINCIPAL INFLUENCIA

94 PROYECTO: UN CUADRO MINIMALISTA CON PAPEL DE SEDA

96 OMEN, MÁSCARAS JAPONESAS

100 PROYECTO: MÁSCARA JAPONESA

102 PAPEL WASHI, PAPEL WASHI O PAPEL DE LUJO

104 ORIGAMI, ¿HASTA QUÉ PUNTO ES IMPORTANTE LA CULTURA DEL PAPEL Y EL ORIGAMI?

106 PROYECTO: GRULLA JAPONESA DE ORIGAMI

111 ARQUITECTURA JAPONESA, UN ESPACIO DONDE COEXISTE EL PASADO Y EL FUTURO, TORAYA

114 TRADICIÓN Y MODERNIDAD DE LA ARQUITECTURA JAPONESA

116 PROYECTO: ESTRUCTURA DE CANUTOS DE PAPEL

121 DESOVE DE CORAL, CORAL SPAWNING

124 PROYECTO: MI CORAL SPAWNING

127 WABI-SABI, LA FILOSOFÍA JAPONESA DEL WABI-SABI, LA IDEA DE ENCONTRAR BELLEZA DENTRO DE LA IMPERFECCIÓN

129 WABI-SABI Y ARTE

130 PROYECTO: ZERO WASTE

132 OBRAS QUE APARECEN EN ESTE LIBRO

136 BIOGRAFÍAS DE LOS ARTISTAS

139 BIBLIOGRAFÍA

141 BIBLIOGRAFÍA DE LOS ARTISTAS

142 MONTESSORI ART SCHOOL SONIA CABALLERO

143 ARTE Y EDUCACIÓN, Arte y Consciencia.

146 AGRADECIMIENTOS

148 AVANCE DEL VOLUMEN II

AULA VIRTUAL

EL AULA VIRTUAL es una herramienta más. Forma parte de este curso. Podrás ver los vídeos de los proyectos específicos en los que se muestran los materiales y paso a paso con indicaciones puedes ver de forma dinámica y divertida el desarrollo del proyecto. El AULA VIRTUAL consta de los 11 proyectos más dif´iciles del libro *101 Proyectos Creativos*. *Vol.I*, presentados en 11 vídeos.

Junto con tu libro recibirás una clave de acceso para entrar y así poder seguir más de cerca los proyectos que te resultan más complicados.

PRÓLOGO

PEDAGOGÍA DEL ARTE Y LITERATURA ARTÍSTICA

Nos encontramos en un difícil dilema de definición al presentar este ambivalente tratado, escrito y ordenado, con gran claridad y espectacularidad (que conste que aún no he podido ver la versión definitiva) por una artista que ha tenido la oportunidad de desarrollar su obra, en las dos grandes tradiciones que dieron lugar al arte contemporáneo, en los dos siglos que nos anteceden. Por una parte el arte occidental, que mejor escuela como diría Eugenio d'Ors, que pasearse por el Museo del Prado, es lo que intento en todos mis viajes a Madrid. Sonia Caballero, tuvo la oportunidad de iniciarse cuando era niña con su abuelo; como bien sabe ella, (profesora de Arte en la Escuela Montessori de Yokohama con alumnos de 3 a 12 años), los niños son una esponja, y más de una imagen se le quedó grabada. *Ut pictura poesis,* como decía el poeta Horacio, frase lapidaria que ha quedado como lema de la interdisciplinariedad de las artes en Occidente y que bien nos lo recuerdan los grandes tratadistas europeos, a mi parecer y que siempre he leído con sumo placer, del siglo XIX, (John Ruskin, inglés); XX (Mario Praz, italiano); y XXI (Paul Virilio, francés).

Si a eso añadimos la oportunidad de desarrollar su arte en Japón, durante los últimos 21 años, por otra parte habría que sumar, el otro factor que coincide con el que dio entidad al arte de vanguardia europeo a finales del siglo XIX, en el periodo de impresionistas y posimpresionistas, que con el contacto de culturas muy lejanas, geográficamente, como las africanas y la japonesa, cambiaran en su totalidad el arte de su tiempo, a partir de figuras controvertidas como Gauguin o Van Gogh. El japonismo, más que una moda, o una operación mercantil en su día, fue una estética que inspiró un nuevo arte, gracias a la ósmosis de dos culturas la occidental y la japonesa y bien lo explicaron, en su día, en las sedes de CaixaForum en la exposición de tesis, *Japonismo. La fascinación del arte japonés*, presentada en Barcelona y Madrid en 2013. Ambos valores equidistantes y complementarios, en definitiva, dan una particularidad especial a la obra de la artista Sonia Caballero y autora de este libro.

La autora es una incorporación muy reciente en mi catálogo de artistas preferidos, tuve el honor de presidir, en ausencia de mi presidente del Cercle Dr. Josep Fèlix Bentz, la ceremonia de donación del cuadro "El Año de la Tolerancia" para el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en presencia del cónsul general de EAU

en Barcelona, el honorable Mohammed Abdullah Alí Alshamsi. Allí la conocí, en el Reial Cercle Artístic, donde ella ofreció en persona su obra, el pasado 28 de octubre. No me acuerdo de los varios discursos, incluso del mío, afortunadamente. Solo algunas palabras de Caballero, y la delicadeza y meticulosidad con la que escribió el nombre del Ghaf de Oro (árbol que representa precisamente la Tolerancia en los EAU), con pincel y oro, en el lienzo del cuadro a entregar. Ese para mí, fue el momento cumbre del evento.

Un libro, volviendo al bello objeto que nos ocupa, basado en la experiencia como pedagoga y artista. Temas japoneses trabajados desde el corazón y el conocimiento. El aprendizaje de una cultura, como aportación positiva y trascendental a la propia obra artística, sin olvidar la educación ambiental. Un arte elaborado con materiales preciosos (laca japonesa, pigmentos de oro); técnicas orientales, conocimiento occidental y filosofía de vida japonesa *Ikigai*, elementos formativos de su propia técnica personal, el estilo "Kourinhaku-oil" y "Neo-naturalismo". Un libro, al fin y al cabo basado en las clases impartidas, lo importante es compartir experiencias para mejorar las clases.

Su contenido práctico son proyectos de arte para niños, ya experimentados y así nos lo confirman las profusas ilustraciones. Es un texto autorreferencial, ya que su obra, en la mayor parte del libro, se propone como ejemplo y ejercicio. En una totalidad de 19 pruebas a desarrollar, de las que 10 son referenciadas directamente con su obra y 9 a conceptos de la cultura japonesa que inciden estructuralmente en la obra artística de Caballero. Mencionemos solo a título informativo, lo que debería contener, como en su día me indicaron, cualquier prólogo que se precie, a alguno de ellos. El sexto ejercicio cuyo título es *Ukiyo* y está dedicado al retrato, su significado es comparable a la locución latina, atribuida a Horacio (no nos movemos del mismo poeta latino, los años provocan este tipo de querencias) *Carpe Diem*, que tiene un gran significado goliardesco de disfrutar del presente. Caballero, lo utiliza para sintonizar alguna muestra de su retratística y la labor ejercitada por los artistas japoneses, que a partir del siglo XVIII supieron trasladar a vistas cotidianas de la vida y paisajes de su país. Las mismas obras que inundaron los mercados de París y Londres un siglo después contribuyendo al ya mencionado cambio estético fundacional de nuestra modernidad. Obras de Utamaro (célebre también por sus temas eróticos o en muchas de sus obras directamente pornográficos y que fueron, por supuesto, muy buscados) o de Hokusai autor de las "Treinta y Seis Vistas del Monte Fuji", ejercicio de ensimismamiento geográfico que luego practicó el inspirador de los cubistas, Cézanne, con la montaña Sainte-Victoire

de Aix-en-Provence, llegó a pintarla más de 40 veces al final de su vida. Más conocido aún Hokusai por la icónica obra la "Gran Ola", que todos tenemos en mente y que gracias a Caballero, me entero que hay un ejemplar en uno de mis museos preferidos y más cercanos a casa, el MNAC de Barcelona. Mi primera visita en plan peregrinaje religioso, después del confinamiento sanitario actual, será para verla previa humilde petición a mi amigo director del ente.

Todas estas referencias, más culturales que solo artísticas, sirven a la autora para presentar su obra *Sofía* (2013, óleo sobre tabla y Oro de 24K), vistiéndola con todas estas complicidades, y proponer un oportuno ejercicio. Y, sucesivamente, aunque cite solo los que me han impactado más, con conceptos como *Utsuroi* (la belleza entre la luz y la sombra) y su obra *Eclipse* (2009, óleo sobre lienzo 3D y aluminio, 40 cm x 120 cm); *Shiki* y *Kanzashi* (la belleza en las cuatro estaciones. El color de Japón) y su obra *Hair Slide | 12 Months Collection | Colección de 12 alfileres para el cabello de los 12 meses del año* (2013, Azabache, Malaquita, Lapislázuli, Nácar, Platino, Oro de 24k y Óleo); *Urushi* (laca tradicional japonesa) y su obra *Twilight | Jewel Box* (2013, 14 cm x 27 cm x 30 cm, plata en polvo, y Urushi en joyero de madera); *Desove de Coral | Coral Spawning* y su obra homónima *Coral Spawning* (2017-2018, Coral Natural, Óleo, Platino y 21 Diamantes).

A los que hay que añadir otras particularidades de la cultura japonesa, que facilitan el entendimiento y aprendizaje del alumno, citaremos solo: *Edokomon*, los patrones de dibujos Edo, utilizado en el logo de las Olimpiadas de Tokyo 2021, y en los antiguos kimonos; *Sumi-e*, un estilo de pintura japonesa que invita a la relajación, en los proyectos a realizar propone, entre varios, el de Gotas Sopladas, que rememora el *dripping* de Pollock y la técnica de *Suminagashi*, utilizada en la actualidad para crear tejidos de kimonos; el Minimalismo a través de la filosofía Zen y la cultura japonesa como principal influencia contrastada con su obra *Wisteria* (2016); *Omen*, las máscaras japonesas; el papel washi o papel de lujo; el origami; la Arquitectura japonesa; o el *Wabi-Sabi*, la idea de encontrar belleza dentro de la imperfección.

Por lo tanto y volviendo al dilema inicial, *101 Proyectos Creativos,* de Sonia Caballero, es un libro poliédrico que contiene tanto pedagogía del arte, catálogo de su propia obra y literatura artística sobre arte y costumbres japonesas. Un bello y cuidado volumen, que promete no ser el último, y que a mi parecer será provechoso y útil, no solo para niños sino también para los más adultos.

Joan Abelló Juanpere, historiador y crítico de arte.

INTRODUCCIÓN

Como educadora, madre de tres hijos y profesora de Arte de niños de 3 a 12 años en el Colegio Montessori de Japón, empecé a tener conciencia de dónde está el auténtico artista y comprobé que el arte les encanta a todos los niños. Es al crecer cuando su interés va desapareciendo. Solo necesitan tener los materiales y herramientas a mano. Este pequeño-gran artista surge de llevar a cabo un proyecto con entusiasmo y libertad. Los adultos nos esforzamos innecesariamente en muchas ocasiones, intentamos modelar al niño para que haga las cosas como nosotros consideramos que son correctas, es decir, a nuestro modo. Sin embargo, confiar en su autonomía, dejarle investigar y desempeñar una labor que por sí solo es capaz de finalizar con éxito, puede llegar a sorprendernos con resultados fabulosos. Por otro lado, refuerza en su personalidad la autovalía, y aceptación al sentirse querido y útil: «La alegría, sentir la propia valía, ser apreciado y amado por otros, sentirse útil y capaz de producir, son factores de gran valor para el alma humana». María Montessori.

En este libro encontrarás una herramienta de gran utilidad para desarrollar en el niño una personalidad fuerte y contribuir a formar una autoestima sólida, con valores que le ayudarán a ser una adulto de éxito en la vida y que no se traduce en otra palabra que felicidad. Porque cuando la base de una persona, en su integración social, son el respeto por uno mismo y todo lo que le rodea, unido a una filosofía de vida japonesa IKIGAI, el resultado no es otro que darle sentido a nuestra vida. Los conceptos únicos de la cultura japonesa son detallados de forma práctica para aplicarlos con el niño. Todo ello mediante la elaboración de proyectos, que lo acercan al Arte Japonés. La utilización de sus técnicas y estilos únicos contribuirán a alimentar su creatividad.

Los niños serán testigos de que con pequeñas decisiones y un esfuerzo constante, se consiguen grandes logros. En esta ocasión su pequeña-gran obra de arte.

Sonia Caballero

SONIA CABALLERO
SC

Sonia Caballero, artista, pintora, diseñadora, creadora y emprendedora nació en Madrid en 1976. Su primer contacto con la pintura fue en su infancia a la edad de siete años, en unas clases particulares por recomendación de una de sus profesoras. Además su abuelo la paseaba por el Museo del Prado y por todos los museos de Madrid con frecuencia, lo que despertó en ella un gran interés en el mundo del arte desde su infancia.

En 1997 viajó a Japón por primera vez y la cultura japonesa tuvo en ella un gran impacto. En 1998 terminó sus estudios en Publicidad, Marketing y Dirección de Arte y se mudó a Japón para vivir allí cautivada por el contraste entre lo antiguo y lo moderno, lo ancestral con sus templos, kimonos y naturaleza, preservando lo más sagrado de su cultura en contraposición con los edificios más lujosos e impresionantes que poseen sus ciudades como Tokyo.

Tras su visita por primera vez a Kyoto en el 2000, su vocación artística comenzó a tomar forma.

Sin duda, sus obras están directamente influenciadas por el arte japonés. Su vida en Japón permitió su inmersión en las diversas técnicas tradicionales del país, al mismo tiempo que las fue desarrollando, dando lugar en la actualidad a ocho colecciones todas ellas diferentes entre sí, unas como la COLECCIÓN SUMI creada con técnicas totalmente japonesas con aplicaciones de ORO de 24K y PLATINO, y otras como la COLECCIÓN PLATINO o la COLECCIÓN JAPÓN, en las que hace uso de sus propias técnicas, fusionando en algunas ocasiones la Escuela Rinpa Japonesa con PLATINO, ORO de 24K, PLATA y lacados de URUSHI con técnicas propias y técnicas de óleos europeas.

Su trabajo lleva un sello, tanto personal como universal, con una clara influencia del arte y la cultura japonesa, combinando técnicas visuales de pintura al óleo oriental y occidental.

Al hacerlo, ha logrado desarrollar un estilo original y exclusivo, tanto en pintura como en el uso de laca tradicional japonesa Urushi. Ha creado la técnica «Kourinhaku-oil» y el «Neo-naturalismo».

Sonia Caballero ha desarrollado un lenguaje pictórico genuino, reuniendo en sus obras elementos diversos. Sus composiciones incluyen colores brillantes combinados con metales preciosos tales como ORO, PLATINO, PLATA, COBRE... que revelan una fuerte influencia de artistas japoneses como Ogata Korin, Hokusai, Zeshin y artistas europeos como Klimt, entre otros.

En sus retratos busca la perfección con el procesamiento de imágenes fotográficas. Las características más importantes son su alta concentración de naturalismo junto con el cuidado de los detalles con ORO de 24K, PLATINO y óleo.

Desde 2014, cuenta con una amplia experiencia docente en la asignatura de Arte en la escuela Montessori de Yokohama (Japón), con niños de 3 a 12 años. Lo que la ha llevado a escribir su libro «101 Proyectos Creativos. Vol.I».

En 2017, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto de Arte y Joyería con Oro rosa, Oro blanco, Oro amarillo y Diamantes, dando lugar a su propia línea de Alta Joyería, inspirada en la COLECCIÓN DESEOS.

Desde 2018 trabaja en esculturas de coral con PLATINO, ORO de 24K y DIAMANTES en combinación con colores al óleo, promoviendo proyectos de reforestación marina comprometida con el medio ambiente.

Con más de 20 años viviendo en Japón, ha aprendido de forma autodidacta el delicado arte japonés. Una artista consolidada en Japón, con ocho colecciones que abarcan diferentes temáticas. Su obra —con un sello distintivo y único—, fusión entre el arte oriental y occidental, fue expuesta en la Embajada de España en Tokyo, con motivo del 400 Aniversario de Relaciones España-Japón, en el 2014. Seleccionada como uno de los artistas representantes de la fusión de ambos paises.

Cuenta con cinco exposiciones en una de las galerías de más renombre de Japón. La Galería Bunkamura en Tokyo. Donde tuvo lugar su quinta exposición, en septiembre del 2019 con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la galleria, que concluyó con una afluencia de más de 4.000 personas en tan solo una semana.

En octubre del 2019, entregó al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos su Obra EL AÑO DE LA TOLERANCIA, obra que actualmente permanece en ese país.

En julio del 2020, publica su primer libro «101 Proyectos Creativos. Vol.I, basado en los proyectos de arte creados por ella misma impartidos en la escuela Montessori en Japón . Del que en tan solo ocho meses se han vendido más de 1.500 ejemplares.

En 2021 acaba de publicar su libro KOTODAMA. El Corazón de Japón, Arte y Cultura.

En junio de 2021 funda la primera Escuela de Arte Montessori para niños desde los 4 hasta los 17 años.

Sonia está en innovación continua creando nuevas obras y desarrollando nuevos proyectos.

Sonia Caballero

PUNTOS A TRATAR Y CÓMO USAR ESTE LIBRO

«Sembrad en los niños buenas ideas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón».

María Montessori

Me gustaría hacer hincapié en la importancia del arte, como una vía para que el niño libere emociones. Yo misma, en mis obras, he podido apreciar como en momentos difíciles he utilizado colores oscuros y el resultado, sin quererlo, han sido obras más tristes. Así como obras llenas de colorido que expresan entusiasmo y alegría en momentos felices.

Como he mencionado en la introducción, educar en la sensibilidad y el respeto es fundamental para forjar una personalidad fuerte y no dejarse arrastrar por la presión social a la hora de tomar decisiones. Esto lo he podido observar en mis propios hijos, sobre todo en edades difíciles como la adolescencia.

Encontraremos proyectos para sensibilizar y educar al niño dentro de un marco de ser uno con este planeta y con conciencia de que lo que le hagamos a la naturaleza nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Educando en proyectos de sostenibilidad y consumo responsable, se crearán las bases de un adulto que cuida y valora su entorno aportando lo que es necesario.

Valorar el arte desde el punto de vista terapéutico es una premisa que no podemos dejar de lado para el bienestar emocional. (M. Hauschka / P. V. der Heide).

Desarrollar capacidad para observar y apreciar la belleza que nos rodea.

NOTA

Este es un libro para trabajar con la autora. En cada proyecto habrá un hueco para que el niño pegue la foto de su trabajo y escriba su nombre y fecha. Este libro en sí es un proyecto en colaboración, un libro único entre el niño y Sonia Caballero.

PREPARACIÓN DE MATERIALES ARTÍSTICOS

Vamos a utilizar materiales reciclados en la medida de lo posible, cosas que tenemos en casa, para proyectar en el niño la idea de evitar el consumismo y colaborar en un «Proyecto Zero Waste», uno de los proyectos que encontrarás en este libro. Este proyecto se puede llevar a cabo en casa y será muy divertido.

En la medida de lo posible se ha intentado utilizar materiales fáciles de encontrar y lo más seguros posible.

- Se aconseja cubrir la zona donde se va a trabajar con un plástico o cartón y utilizar alguna prenda vieja para proteger la ropa.
- Los proyectos deben realizarse **siempre** bajo la supervisión de un adulto.
- Se puede buscar información adicional, si el niño muestra interés. En un principio he querido crear un libro de ideas y conceptos que ayuden a abrir la mente del niño hacia algo nuevo y desconocido, sin caer en el exceso de explicaciones y el aburrimiento. Y recuerda esta frase de María Montessori:

«Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el niño».

GRADOS DE DIFICULTAD

En cada proyecto encontrarás un indicador orientativo de dificultad:

- Dificultad Baja ★
- Dificultad Media ★★
- Dificultad Alta ★★★

NECESITA AYUDA (NIÑOS PEQUEÑOS)

En algunos de los proyectos condificultad media o alta, en función de la edad del niño, puede necesitar ayuda.

HABILIDADES QUE LOS NIÑOS DESARROLLAN CON LAS ARTES

Es una pena ver como las clases de arte se van reduciendo cada año, llegando este curso escolar 2019-20 a media hora semanal en la educación pública en algunas provincias de España. La poca formación de los profesores en ARTE y actualmente el enfoque hacia las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología hace que se deje de pensar en las habilidades que la gente joven puede desarrollar estudiando las artes.

Me gustaría presentaros una síntesis de las 10 habilidades, que Lisa Phillips comparte en su libro *The Artistic Edge: 7 Skills Children Need to Succeed in an Increasingly Right Brain World,* donde se muestra cómo las artes desarrollan habilidades significativas para el éxito académico y la vida diaria.

CREATIVIDAD

El pensar y actuar de manera rápida en situaciones específicas y realizar tareas de enfoque desde diferentes perspectivas distinguirá a un niño del resto. Si los niños practican pensando creativamente, con el paso del tiempo lo harán de manera natural.

CONFIANZA

Las habilidades desarrolladas a través del arte construyen la confianza necesaria en sí mismos para terminar un proyecto con éxito. Salir de la zona de confort haciendo cosas nuevas, al cometer errores y aprender de ellos durante la práctica de los proyectos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Cómo puedo convertir este pedazo de arcilla en escultura? Las creaciones artísticas nacen a través de la solución de problemas; los niños que participan en las artes, constantemente se enfrentan a este reto. Toda esta práctica de solución de problemas hace que se desarrollen sus habilidades de razonamiento y comprensión.

PERSEVERANCIA

Cuando un niño coge un instrumento por vez primera, sabe que interpretar a Bach no es posible, se necesita práctica. Los niños aprenden técnicas y desarrollan habilidades para no darse por vencidos. En un mundo competitivo como el de hoy en día, la perseverancia es la base del éxito.

ENFOQUE

Investigaciones recientes han demostrado que la participación en las artes mejora la capacidad de los niños para concentrarse y enfocarse en otros aspectos de sus vidas.

COMUNICACIÓN NO VERBAL

A través de experiencias en el teatro y la danza, los niños aprenden a utilizar los mecanismos del lenguaje corporal; estos movimientos comunican emociones.

RETROALIMENTACIÓN CONSTRUCTIVA

Al recibir una retroalimentación constructiva acerca de un proyecto artístico, los niños experimentan que estas retroalimentaciones forman parte de su aprendizaje y no deben ofenderse ni tomárselo de manera personal cuando se equivocan. Cada disciplina ha construido diversos parámetros para garantizar que la crítica es una inestimable experiencia que contribuye al éxito del producto final.

COLABORACIÓN

A través de las artes los niños practican el trabajo colaborativo, comparten responsabilidades y se comprometen con otros para lograr un objetivo común. Cuando un niño forma parte de una obra de teatro, de una producción de danza o de una orquesta musical, empiezan a entender que su contribución es necesaria para el éxito del grupo. Con estas experiencias los niños aprenden a tener confianza en sí mismos y se dan cuenta de que su aportación dentro del grupo es igual de valiosa que el resto del equipo, aunque no tengan el rol principal.

DEDICACIÓN

Cuando los niños están acostumbrados a practicar actividades artísticas en las que el resultado va desde un producto final hasta una interpretación, aprenden a asociar la dedicación con el sentimiento de logro. Durante esta práctica desarrollan hábitos de trabajo como esforzarse en el éxito del producto final.

RESPONSABILIDAD

Si los niños practican creando algo de manera colaborativa, saben de antemano que sus acciones afectan al resultado final. A través de las artes los niños aprenden que es importante admitir que cometieron un error y que deberán tomar la responsabilidad, ya que los errores son parte del proceso del aprendizaje de las artes, (G. Pérez,2013).

UN LIBRO PARA HACER JUNTOS

Completar un proyecto creativo mejora la satisfacción personal y la autoestima. Uno de los objetivos que pretendo conseguir con este libro.

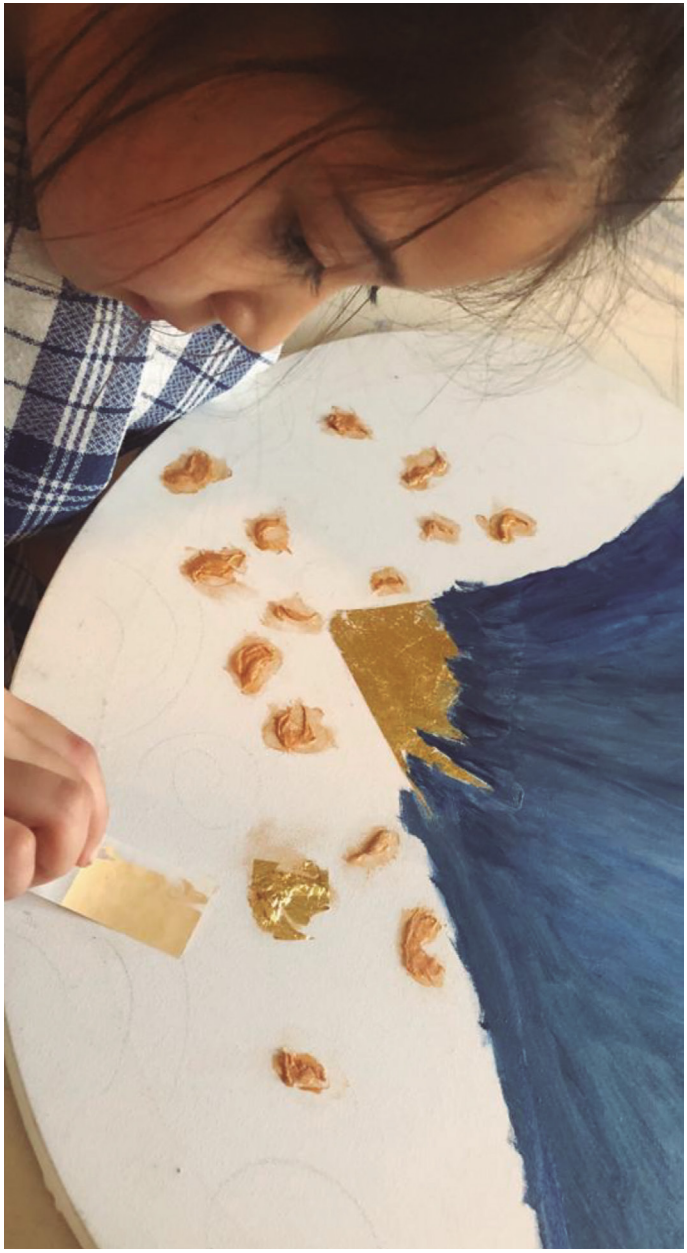
Hacer un libro, en el que el niño podrá incluir una imagen de su proyecto finalizado, en un espacio reservado para ello, con el nombre de «MI PROYECTO», donde podrá escribir su nombre y la fecha junto a la imagen del proyecto que se presenta en el libro.

No sólo se verán beneficiados claramente, en el aspecto físico o cognitivo, sino también en el emocional, ya que el arte requiere de dosis de **paciencia y perseverancia**, y como el resultado es visible, se obtienen gratas satisfacciones. (E. Tramuns).

El tiempo dedicado a realizar cada proyecto se convierte en un momento de tranquilidad, aislamiento y relajación, y eso **reduce el estrés y la ansiedad, favoreciendo la concentración.**

Os invito a uniros al grupo de Facebook en el que los niños podrán compartir sus proyectos además de recibir informacion complementaria sobre los puntos tratados en este libro, especialmente creado con esta finalidad:
Montessori Art School. Sonia Caballero

https://www.facebook.com/groups/JapaneseArtandCultureforChildrenbook/



CREATIVIDAD Y ESFUERZO

«La creatividad es la inteligencia divirtiéndose».

Albert Einstein.

La creatividad es básica, todos lo sabemos, porque te permite aprovechar las posibilidades que la realidad nos ofrece para crear un campo de juego que te abra nuevas oportunidades.

La creatividad es consustancial al ser humano, está en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano que no sea creativo. Pero hay muchos seres que no creen ser creativos y no crean nada novedoso porque no piensan que en su interior haya ese potencial.

La clave para la creatividad es la **pasión,** tenemos que encontrar esa palanca emocional, ese motivo, esa ilusión que nos levante por la mañana con hambre de hacer algo nuevo, de encontrar la relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Por eso el estado de ánimo es clave, creer en nosotros mismos y en nuestro potencial.

Debemos crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente.

He de mencionar la importancia de las emociones aflictivas. Son aquellas que no nos dan nada valioso, tener miedo en situaciones que no son de supervivencia, emociones como la ira o la desesperanza nos paralizan. Es fundamental que comprendamos cómo empezar a gestionar estas emociones aflictivas. Para ello es necesario entender que hay tres grandes lastres que dificultan llegar a ese futuro ilusionante. Primero **la ignorancia**; si yo no soy consciente de mi talento y mi potencial, cómo me voy a atrever. Número dos **la pereza,** ¿cuántas veces el camino correcto no es el camino fácil?. Y el tercero es, **el miedo**, una de las emociones aflictivas más potentes. El miedo hay que gestionarlo por vía física.

Hay una cosa que tenemos que recuperar. Pensamos que los éxitos suceden solos. Se ha perdido la cultura del **esfuerzo**, la cultura del **trabajo.** Einstein dijo: «El genio es 1% inspiración y 99% esfuerzo»**.** Es el momento en el que las cosas empiezan a ponerse difíciles y tenemos que seguir esforzándonos. Cuando aguantamos la tensión y estamos incómodos, el cerebro automáticamente tiene que resolver el problema, porque su misión es evitar el dolor.

¿Cómo lo resuelve?, **abre la ventana de la inteligencia y la creatividad.** Hay que esforzarse, llegar al límite. Por eso la **determinación**, la **persistencia**, la **insistencia** son valores tan grandes. El ser humano necesita esforzarse por aquello que merece la pena en su vida.

Necesitamos urgentemente recuperar los valores. Valores que no dependen de un credo ni de una cultura, valores que están implícitos en la naturaleza humana. Son todo aquello que como ser humano nos perfecciona y nos da referencia en un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre y esos valores van a ser nuestro faro.

La situación del mundo es compleja y seria. Hay que resaltar la **importancia** del uso de la **libertad** y **potencialidad** como ser humano. Esto elimina toda sensación de impotencia. En la mitología, en la historia de Sísifo, vemos reflejada esta situación. Sísifo fue condenado por Zéus a subir una piedra y cuando la había llevado a lo alto de la colina, la propia piedra bajaba y él

tenía que repetir la operación. Esto se ve continuamente «haga lo que haga para nada sirve», una idea confusa, ¡por supuesto que sirve!, pero si tú crees que no sirve, dejarás de esforzarte como te puedes esforzar, entonces se cae en la desesperanza. El drama de hoy es la sensación de **impotencia** que nos está acompañando. Esto viene por nuestras **creencias limitantes** de **no puedo**…

El oráculo de Delfos. Es importantísimo saber que escuchamos dos voces, una es la de la jaula de grillos, no puedes, no eres capaz, no tienes salida…, a esa voz no hay que escucharla. Una segunda es la del maestro interior que nos dice, confía en ti, cree en ti… Diferenciarlos es muy fácil, **el maestro interior nos da paz, seguridad, confianza**.

Por último mencionar la **actitud**, que es cómo me posiciono yo ante una realidad. La actitud afecta a mis emociones, mis emociones son procesos químicos en el organismo, moléculas de entusiasmo o de desánimo que se adhieren a un linfocito, por ejemplo. Las células reaccionan de forma radicalmente diferente dependiendo de la molécula de la emoción que se ajuste. (Dr. M. A. Puig)

> Nelson Mandela decía: «La última libertad que te quitarán es tu libertad interior, tu libertad creativa».

No podemos dejar de mencionar la **voluntad.**

> «Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad».
>
> A. Einstein.

Debemos educar al niño sobre estos pilares, con las herramientas necesarias para enfrentarse a este mundo desde una actitud positiva, creyendo en él, favoreciendo la conciencia de ser valioso, querido y apoyado, fomentando a la vez su creatividad y desde el esfuerzo, reforzando su voluntad. Todo ello le ayudará a forjar una personalidad fuerte, capaz de enfrentarse a todos los retos de la vida desde una perspectiva de coraje y valor.

Recuerdo cuando mi hijo mayor se enfrentaba en Japón a unos exámenes de ingreso en el un colegio muy célebre de Japón. Nosotros habíamos estado cambiando de colegio y de país en los últimos 4 años. El tenía un déficit de 3 años en escritura japonesa, kanji y dos meses para ponerse al día. Pero él deseaba con todo su ser entrar en este colegio porque había un club de robótica en el que hacían competiciones a nivel nacional e internacional. La robótica era su sueño desde niño y prácticamente su mundo, por aquel entonces su ilusión de vida. Era muy difícil aprobar ese examen.

> Escribió la siguiente frase de Einstein «La decisión más importante que debemos tomar en la vida tiene que ver con una creencia, la de decidir si vivimos en un universo amigo o enemigo, en un universo amable o en un universo hostil».

La segunda táctica fue contarle la historia de Hernán Cortés, en el 1519, en la conquista de México. Propuso a sus hombres quemar los barcos para así no dejar camino de vuelta posible.

O vamos hacia adelante o vamos hacia adelante,no hay vuelta atrás. Esto fue lo que determinó su esfuerzo absoluto. En Japón se eligen varios colegios privados para presentarse a los exámenes por orden de preferencia. No siempre los niños consiguen entrar en el más deseado. Mi hijo ya terminaba sexto curso en el colegio Montessori donde yo impartía mis clases de arte y en el que no había secundaria, por lo que los niños tenían que ir al instituto público o elegir un centro privado. Nosotros decidimos, para aumentar las posibilidades de éxito, eliminar el Plan B. Él solo se presentó al colegio en el que quería entrar.

El resultado fue que en unos meses ya era el jefe del Club de Robótica de Tamagawa Gakuen. El déficit de 3 años de kanji lo había superado en dos meses y en ese mismo año recibió el primer premio de Oro en escritura japonesa de su curso. También recibió otros premios como el Primer Premio en Arte con su dibujo en xilografía japonesa, *hanga* 版画 (Ukiyo-e).

Cada uno de mis tres hijos ha tenido experiencias similares, pero siempre han tenido todo nuestro apoyo y siempre hemos confiado absoluta y plenamente en sus capacidades. Ese es nuestro trabajo como padres **APOYAR A NUESTROS HIJOS AL MÁXIMO EN SUS SUEÑOS** es la base para la confianza en sí mismos.

Sonia Caballero

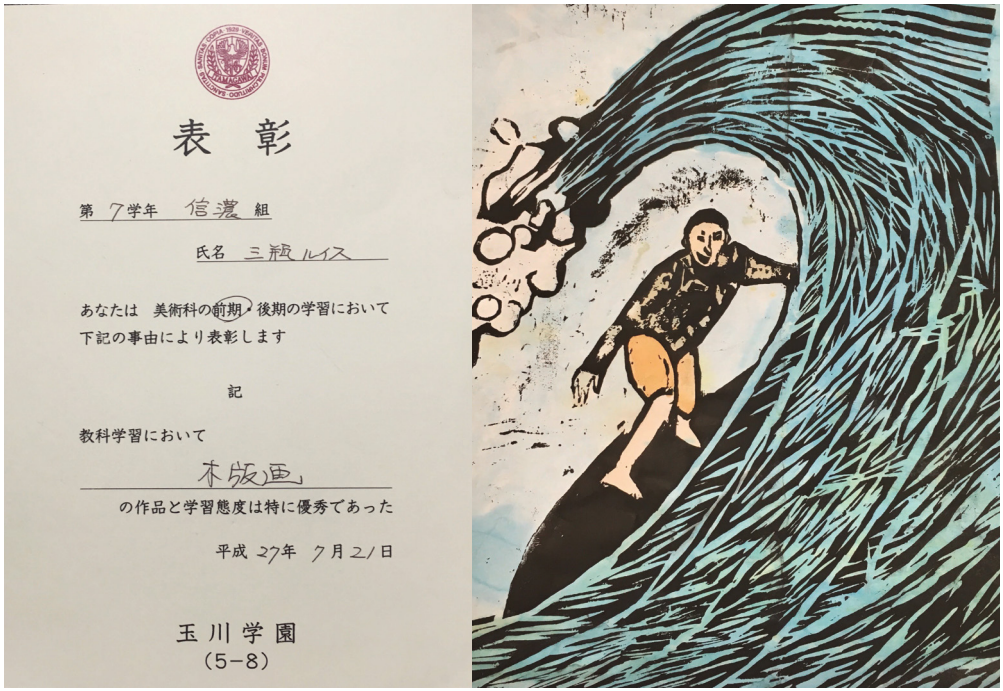


表　彰

第 7学年　信濃 組

氏名　三瓶 ルイス

あなたは　美術科の前期・後期の学習において
下記の事由により表彰します

記

教科学習において

木版画」

の作品と学習態度は特に優秀であった

平成 27年　7月 21日

玉川学園
(5−8)

Primer Premio en Arte en xilografía japonesa, *hanga* 版画 (Ukiyo-e), cursos de 5º a 8º, en Tamagawa Gakuen, Tokyo.

«El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en una forma lógica, con consecuencias y usando elementos reales,desarrolla una fuerte personalidad».

María Montessori

Montessori Art School
Sonia Caballero

ARTE y EDUCACIÓN, Arte y Consciencia.
La Primera Escuela en el Mundo fundada por Sonia Caballero.

Desde la Escuela de Arte de Sonia Caballero, damos comienzo a un nuevo proyecto único ARTE y EDUCACIÓN, ARTE y CONSCIENCIA, educar en las emociones y la mente profunda que es la que le da el sentido a la vida. El arte dentro de la educación como herramienta fundamental y absolutamente necesaria, dando lugar a una educación integral en la que el individuo despliega sus DONES y TALENTOS, su IKIGAI, y el trabajo no es trabajo sino una consecuencia directa de VIVIR y GOZAR de poder realizar tu PROPÓSITO de vida.

«Como artista, educadora, madre de tres hijos y profesora de Arte de niños de 3 a 12 años en el Colegio Montessori de Japón, empecé a tener conciencia de dónde está el auténtico artista y comprobé que el arte les encanta a todos los niños. Es al crecer cuando su interés va desapareciendo. Solo necesitan tener los materiales y herramientas a mano. Este pequeñogran artista surge de llevar a cabo un proyecto con entusiasmo y libertad. Los adultos nos esforzamos innecesariamente en muchas ocasiones, intentamos modelar al niño para que haga las cosas como nosotros consideramos que son correctas, es decir, a nuestro modo. Sin embargo, confiar en su autonomía, dejarle investigar y desempeñar una labor que por sí solo es capaz de finalizar con éxito, puede llegar a sorprendernos con resultados fabulosos. Por otro lado, refuerza en su personalidad la autovalía, y aceptación al sentirse querido y útil»

En la Escuela de Arte Montessori de Sonia Caballero, encontrarás una herramienta de gran utilidad para desarrollar en el niño una personalidad fuerte y contribuir a formar una autoestima sólida, con valores que le ayudarán a ser una adulto de éxito en la vida y que no se traduce en otra palabra que felicidad. Porque cuando la base de una persona, en su integración social, son el respeto por uno mismo y todo lo que le rodea, unido a una filosofía de vida japonesa IKIGAI, el resultado no es otro que darle sentido a nuestra vida. Todo ello mediante la elaboración de proyectos, que lo acercan al Arte Universal. La utilización de técnicas y estilos únicos contribuirán a alimentar su creatividad.

Los niños serán testigos de que con pequeñas decisiones y un esfuerzo constante, se consiguen grandes logros. En esta ocasión su pequeña-gran obra de arte.

Creo que los artistas del S XXI tenemos una importante tarea y es devolverle al ser humano el auténtico valor del arte, tras la profanación que ha sufrido en los últimos años, sumado a una desvalorización de lo que el Arte realmente supone para el hombre.

¿Qué diferencia la Escuela de Arte Montessori Sonia Caballero de otras escuelas de arte o de otras escuelas Montessori?

Una escuela especializada en arte con la filosofía de educación Montessori, donde además será un espacio donde los niños:

- Crearán sus propios proyectos de arte impartidos y desarrollados en la escuela Montessori de Japón por Sonia Caballero.
- Proyectos desarrollados por Sonia Caballero en colaboración con profesionales reconocidos en su sector, de diferentes campos de un gran número de profesiones como arquitectura, diseño... De esta forma el niño toca varios campos profesionales, lo que le ayudará a elegir su profesión.
- Aprenderán técnicas de Arte específicas y técnicas de Arte japonés.
- Historia y datos curiosos.
- Actividades específicas desarrolladas para fomentar la creatividad y la concentración con proyectos exclusivos de la Escuela de Arte Montessori Sonia Caballero, proyectos registrados propios y exclusivos.
- CURSOS online, CLASES en directo y TALLERES.
- Compartir proyectos o dudas en una comunidad creada para los alumnos de la escuela y alumnos de los cursos y talleres, un grupo de facebook.

Edades desde los 4 a los 17 años. Y todo esto lo comenzaremos con:

- CURSOS y TALLERES de VERANO impartidos por profesores en ingles, japonés y español, con diploma firmado por Sonia Caballero.
- Las Clases de Arte en directo.

Todo el programa de la escuela está disponible en tres plataformas en tres idiomas, español, inglés y japonés. Donde podrás aprender todos los proyectos, cursos y talleres en los tres idiomas según tus preferencias con profesores cualificados. Con proyectos exclusivos y registrados creados por profesionales en su sector en colaboración con Sonia Caballero para esta escuela.

OTROS CURSOS Y TALLERES

Los cursos y talleres se irán ampliando y modificando. Actualmente ya estamos trabajando en el *Volumen 2 de 101 Proyectos Creativos*.

IMPORTANTE: solo podrás acceder al curso desde un dispositivo, ya sea tu teléfono móvil, tu ordenador o tu tablet. Accede al siguiente enlace desde el dispositivo donde vayas a realizar el curso, esta es una medida para evitar la piratería y proteger tu inversión.

Recuerda que al realizar la compra se te ha solicitado aceptar las condiciones de uso donde has firmado.

- No puede ser vendido ni revendido, ni el curso ni el libro.
- No puede ser reproducido parcial ni totalmente.
- No puede ser modificada de ninguna manera.
- Es INDIVIDUAL e INTRANSFERIBLE. No se puede comprar con fines de uso en grupos.

Cada persona debe tener su PACK INDIVIDUAL, aún tratándose de familiares y amigos. Ayúdanos a proteger el derecho intelectual y acabar con la piratería.

©Sonia Caballero | 2021

AGRADECIMIENTOS

A **Joan Abelló Juanpere**, Doctor Internacional en Humanidades por la UPF-Universitat Pompeu Fabra,Barcelona 2015. Diplomado en Gestión Cultural y *Fund Raising* (ESADE Business School, Barcelona). Historiador, comisario independiente de exposiciones, crítico de arte y de *design*. Ha colaborado con diversas escuelas superiores de arte y diseño y universidades en Italia, Estados Unidos y España. Directivo del Reial Cercle Artístic de Barcelona, y director del Institut Catalunya Àfrica. Ha editado estudios de arte y literatura en publicaciones de América, Asia y Europa. Ha comisariado y colaborado en diversas exposiciones y actividades relacionadas con el diseño y el arte contemporáneo, en museos de América, Asia y Europa: Palazzo Grassi, Venecia 1986; Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (Convento de Santa Clara), La Habana, 1998; Casa Asia, Barcelona 2003; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 2004; Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí, Barcelona 2006; Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi, Turín 2007; Fundació Palau, Caldes d'Estrac 2010; Fundación Antonio Pérez, Cuenca 2010; Museu de Reus, 2011; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 2012; Galleria d'Arte Moderna e Contemporania di Roma, 2013; Riverside Art Museum, Pequín 2016; Palazzo Merulana, Roma 2019.

A **Ernest Oriol Joyeros**, Barcelona. Todo un mito en la Alta Joyería a nivel nacional e internacional por la fabricación artesanal de las piezas de Alta Joyería **DESEOS**, de la **Colección Deseos** de **Sonia Caballero.**

A **Iván Dario Acevedo**, Barcelona y Colombia, por su colaboración en el apartado Arquitectura Japonesa. Premio Karl Brunner, Diseño Urbano y Paisajismo XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo entre otros muchos premios y actualmente es profesor de Maestría en Diseño de Espacios Urbanos Arquitectónicos y Movilidad en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona ("ESdesign", España) y profesor de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga (Colombia). http://www.ivanacevedoarquitectos.com/

A **L. Mikame**, por su trabajo de traductor de textos de Inglés y Japonés y colaboración en diversas investigaciones así como en ©imágenes.

A **M. M.** y **S. M.** por su especial colaboración en varios proyectos de arte.

Agradecer también a otros niños que han aportado sus proyectos de arte como **A. M., J. F.** y **C. F.** entre otros.

Mencionar además a una incorporación muy reciente en mi vida, la persona que ha maquetado este libro. Lo ha hecho con la mayor paciencia y cariño haciendo un sueño realidad.

Y como no agradecer a la escuela **Montessori** en **Yokohama**, Nara, **Japón** por la maravillosa experiencia de enseñar a niños.

En el **Volumen II** de este libro trataremos:

- ARTE y ZEN.
- EL COLOR; Ampliaremos el tema del color con «Los Colores de Japón».
- HANGA. Ampliaremos el proyecto de Ukiyo-e con varios colores.
- Dibujos en tela con diseños de dibujos japoneses.
- ARQUITECTURA JAPONESA: Aprenderemos a hacer paneles SŌJI JAPONESES (puertas correderas), de papel y madera con un proyecto de arte en el que utilizamos estos paneles.
- Aprenderemos nuevas técnicas de FILOSOFÍA ZEN y de esta CULTURA milenaria.

Entre otros muchos más proyectos de ARTE JAPONÉS.

LINKTREE