

Colores, líneas y naturaleza: explorando la expresión artística con Van Gogh y Turner

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Problemas

Descripción

Este plan de clase está diseñado para que estudiantes de primaria (6-11 años) experimenten con procesos de indagación lúdicos que estimulen la experimentación artística a través del uso de líneas, colores terciarios, y la inspiración en la naturaleza. A lo largo de cuatro sesiones, los estudiantes explorarán cómo el contraste de líneas y colores puede crear paisajes y obras que reflejen diferentes ambientes, desde obras nocturnas inspiradas en Van Gogh con colores fríos y oscuros, hasta obras diurnas claras al estilo de William Turner. Además, diseñarán un regalo artístico para el Día del Padre, aplicando lo aprendido sobre intensidad y mezcla de colores. Este plan conecta la creatividad con elementos cotidianos y festividades, promoviendo el pensamiento crítico y la expresión personal mediante actividades prácticas y colaborativas. Los estudiantes desarrollarán habilidades para observar, experimentar y crear, comprendiendo cómo el arte refleja emociones y ambientes naturales, lo que les permite valorar su entorno y expresarse auténticamente.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar la influencia de las líneas rectas y onduladas en la composición artística y su contraste visual.
- Crear obras utilizando colores terciarios y variaciones en la intensidad cromática para representar ambientes naturales.
- Diseñar un regalo artístico aplicando técnicas de mezcla y combinación de colores para expresar sentimientos.
- Interpretar y recrear obras inspiradas en Van Gogh y William Turner para comprender el uso de colores fríos y cálidos en diferentes ambientes.
- Evaluar su proceso creativo y el de sus compañeros, reflexionando sobre las decisiones artísticas tomadas durante las actividades.

Recursos Necesarios

- Cartulinas blancas tamaño carta (al menos 1 por estudiante)
- Cartulina gruesa de colores variados (para líneas onduladas), 1 hoja por estudiante
- Tijeras escolares (1 por estudiante)
- Pegamento en barra (1 por estudiante o compartido)
- Lápices de colores, crayones y lápices pastel en colores primarios, secundarios y terciarios
- Impresiones a color de la obra "La noche estrellada" de Van Gogh (1 copia por grupo de 3-4 estudiantes)

- Impresiones a color de obras diurnas de William Turner (1 copia por grupo de 3-4 estudiantes)
- Carteles con ejemplos de colores terciarios y tabla de mezclas básicas de colores
- Pizarrón y marcadores
- Reproductor multimedia para mostrar imágenes de obras y ejemplos
- Material para dibujo libre: hojas blancas adicionales, lápices, goma de borrar

Requisitos Previos

- Habilidades básicas para recortar y pegar con tijeras y pegamento
- Reconocimiento previo de colores primarios y secundarios
- Experiencias previas con dibujo y uso de líneas en trabajos artísticos
- Conocimiento básico de la naturaleza y elementos del paisaje (árboles, cielo, etc.)

Actividades

Sesión 1: Contrastes de líneas y colores terciarios en paisajes

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir la idea de contraste entre líneas rectas y onduladas, y explorar colores terciarios en un contexto artístico.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra en el pizarrón un dibujo simple con líneas rectas y otro con líneas onduladas. Pregunta: "¿Cuál dibujo les parece más tranquilo y cuál más movido? ¿Por qué?"
- **Estudiantes:** Observan y responden sus percepciones breves.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Explica que hoy harán un paisaje usando líneas para crear contraste y colores especiales llamados terciarios, que son mezclas de colores que ya conocen.
- **Estudiantes:** Muestran interés y preguntan sobre los colores terciarios.

Contextualización:

- **Docente:** Conecta la actividad con los paisajes que pueden ver en su entorno natural y cómo las líneas y colores pueden ayudar a mostrar diferentes partes del paisaje.
- **Estudiantes:** Relacionan la actividad con sus experiencias diarias y el entorno.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: El docente presenta carteles con ejemplos de colores terciarios y explica brevemente cómo se forman con mezclas de colores primarios y secundarios. Luego muestra ejemplos de líneas rectas y onduladas en obras artísticas.

Actividades de aprendizaje activo:

• **Actividad 1: Creación de fondo con líneas rectas de colores**

Objetivo: Analizar el contraste entre líneas y usar colores terciarios.

Instrucciones:

- Docente: Distribuye cartulinas blancas y pide a los estudiantes que dibujen líneas rectas horizontales o verticales con lápices de color terciarios (mezclando colores o usando colores indicados en los carteles).
- Estudiantes: Dibujan líneas rectas de colores terciarios que cubran el fondo de la cartulina.

Organización: Individual.

Producto: Fondo con líneas rectas de colores terciarios.

Tiempo: 15 minutos.

Rol docente: Observa la correcta aplicación del color y motiva a usar diferentes intensidades (claro, oscuro).

• **Actividad 2: Líneas onduladas en cartulina para superponer**

Objetivo: Crear contraste visual y espacial usando líneas onduladas en cartulina gruesa.

Instrucciones:

- Docente: Entrega cartulina gruesa de colores y tijeras. Pide que recorten líneas onduladas grandes y las peguen sobre el fondo con líneas rectas.
- Estudiantes: Recortan y pegan las líneas onduladas superpuestas, observando el contraste de texturas y formas.

Organización: Individual.

Producto: Composición con líneas rectas y onduladas superpuestas.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Apoya en el recorte, motiva la creatividad y pregunta "¿Cómo cambia el paisaje con las líneas onduladas encima?"

• **Actividad 3 (opcional si sobra tiempo): Dibujo libre y pegado para crear paisaje**

Objetivo: Aplicar lo aprendido para crear un paisaje con recortes.

Instrucciones:

- Docente: Invita a los estudiantes a dibujar elementos naturales (árboles, sol, nubes) en hojas blancas, recortarlos y pegarlos en su composición.
- Estudiantes: Realizan dibujos, recortan y pegan para enriquecer su paisaje.

Organización: Individual.

Producto: Paisaje con líneas y elementos naturales pegados.

Tiempo: 10 minutos.

Rol docente: Facilita materiales y guía para una buena integración visual.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Proponer que experimenten con combinar intensidades de colores (más claros o más fuertes) o que dibujen formas adicionales para el paisaje.
- Para estudiantes que necesitan más apoyo: Trabajar en parejas para recortar y pegar, o usar plantillas para líneas onduladas.

Transición: El docente explica que en la próxima sesión usarán lo aprendido para diseñar un regalo artístico, aplicando colores y formas para expresar sentimientos.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** Cada estudiante comparte con un compañero qué colores terciarios usó y cómo las líneas cambiaron su paisaje.
- **Reflexión metacognitiva:** Preguntas para los estudiantes:
 - ¿Cómo te ayudaron las líneas rectas y onduladas a crear tu paisaje?
 - ¿Qué colores terciarios te gustaron más y por qué?
 - ¿Qué te gustaría hacer diferente la próxima vez?
- **Retroalimentación:** El docente escucha las respuestas, comenta positivamente la creatividad y el esfuerzo, y sugiere pensar en sentimientos para la próxima actividad.
- **Transferencia:** Se anuncia que en la próxima sesión diseñarán un regalo para el Día del Padre usando colores e intensidades.
- **Tarea:** Observar en casa paisajes o colores que les llamen la atención y traer una idea para el regalo.

Sesión 2: Diseñando un regalo artístico para el Día del Padre

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Aplicar colores terciarios e intensidad para expresar sentimientos en un regalo artístico.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué colores y líneas usaron en su paisaje? ¿Cómo pueden usar esos colores para mostrar algo que quieran regalar?"
- **Estudiantes:** Comparten ideas y relacionan con la tarea.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Explica que hoy diseñarán un regalo para sus papás usando colores e intensidades que expresen lo que sienten.
- **Estudiantes:** Se entusiasman con la idea de crear un regalo especial.

Contextualización:

- **Docente:** Conecta con la importancia de expresar sentimientos a través del arte y el valor de regalar algo hecho con sus propias manos.
- **Estudiantes:** Reflexionan sobre emociones y relaciones familiares.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

• **Actividad 1: Boceto del regalo**

Objetivo: Planear el diseño con líneas y colores terciarios.

Instrucciones:

- Docente: Entrega hojas blancas para bocetar y explica que deben pensar en qué forma tendrá su regalo (tarjeta, dibujo, collage).
- Estudiantes: Bocetan con lápices líneas, formas y colores que quieran usar, pensando en la intensidad para dar el efecto deseado.

Organización: Individual.

Producto: Boceto preliminar.

Tiempo: 15 minutos.

Rol docente: Observa, pregunta "¿Qué colores te hacen pensar en papá? ¿Qué líneas usarás para mostrar cariño?"

• **Actividad 2: Creación del regalo artístico**

Objetivo: Crear un regalo usando técnicas de mezcla de colores y líneas para expresar sentimientos.

Instrucciones:

- Docente: Distribuye materiales de dibujo y colores para que realicen su regalo ya definitivo.
- Estudiantes: Realizan el regalo aplicando líneas, colores terciarios e intensidad para expresar ideas y sentimientos.

Organización: Individual.

Producto: Regalo artístico terminado.

Tiempo: 25 minutos.

Rol docente: Apoya con técnicas, motiva a usar colores con intensidades variadas y pregunta "¿Qué sentimiento quieres mostrar con tus colores?"

Diferenciación:

- Para estudiantes adelantados: Proponer usar crayones pastel para lograr mezclas suaves y experimentar con sombras.
- Para estudiantes que requieran apoyo: Ofrecer plantillas o dibujos para colorear y apoyo en combinación de colores.

Transición: El docente anuncia que en la próxima sesión explorarán la noche y los colores fríos inspirados en Van Gogh.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** Ronda rápida donde cada estudiante menciona un color terciario que usó y qué sentimiento quiso mostrar.
- **Reflexión metacognitiva:**
 - ¿Cómo te ayudaron los colores y las líneas a expresar tus sentimientos?
 - ¿Qué fue lo más divertido de crear tu regalo?
 - ¿Qué te gustaría probar diferente la próxima vez?
- **Retroalimentación:** Comentarios positivos del docente sobre la creatividad y expresión personal.
- **Transferencia:** Invita a observar colores fríos en la naturaleza para la próxima actividad nocturna.
- **Tarea:** Buscar imágenes o fotos nocturnas para inspirarse.

Sesión 3: Creando obras nocturnas inspiradas en Van Gogh

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Comprender y aplicar colores fríos y oscuros para crear una obra nocturna inspirada en Van Gogh.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra la impresión a color de "La noche estrellada" y pregunta: "¿Qué colores ven? ¿Cómo se sienten esos colores? ¿Cómo usan las líneas las estrellas y el cielo?"
- **Estudiantes:** Observan, comentan y describen emociones que les transmite la obra.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Explica que hoy harán una pintura nocturna usando colores fríos y oscuros, imitando la técnica de Van Gogh.
- **Estudiantes:** Se sienten motivados a crear con esta técnica y colores.

Contextualización:

- **Docente:** Conecta la obra de Van Gogh con la noche que ellos conocen y los colores que ven cuando oscurece.
- **Estudiantes:** Compartiendo experiencias y sentimientos sobre la noche.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

- **Actividad 1: Observación guiada de la obra**

Objetivo: Analizar colores fríos y técnicas de línea.

Instrucciones:

- Docente: Señala detalles de la impresión, preguntando por el uso de azules, verdes, negros y líneas curvas.

- Estudiantes: Responden y anotan observaciones breves en hojas.

Organización: Plenaria.

Producto: Lista de observaciones.

Tiempo: 10 minutos.

Rol docente: Guía la observación con preguntas específicas.

• **Actividad 2: Creación de obra nocturna**

Objetivo: Crear una pintura nocturna usando colores fríos y técnicas de líneas onduladas.

Instrucciones:

- Docente: Entrega hojas blancas y lápices de colores, crayones y pasteles en tonos fríos y oscuros.
- Estudiantes: Realizan su obra, usando líneas onduladas y mezclas de colores para crear sensación de noche.

Organización: Individual.

Producto: Obra nocturna terminada.

Tiempo: 35 minutos.

Rol docente: Observa, sugiere técnicas de mezcla y pregunta "¿Qué emociones transmite tu noche? ¿Cómo usaste los colores fríos?"

Diferenciación:

- Estudiantes avanzados pueden experimentar con sombras y texturas usando lápices pastel.
- Estudiantes que necesiten apoyo pueden usar plantillas de cielo y seguir modelos para pintar.

Transición: Se explica que la próxima sesión crearán obras diurnas con colores claros, inspirados en Turner.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** En parejas, describen el uso de colores fríos en sus obras y qué sensaciones quisieron mostrar.
- **Reflexión metacognitiva:**
 - ¿Qué colores fríos usaste en tu obra?
 - ¿Cómo te hizo sentir pintar con esos colores y líneas?
 - ¿Qué aprendiste sobre la noche y el arte?
- **Retroalimentación:** Comentarios alentadores del docente sobre la expresión y técnica.
- **Transferencia:** Invita a observar la luz y colores en el día para la próxima sesión.
- **Tarea:** Traer una imagen o dibujo de un paisaje diurno.

Sesión 4: Obras diurnas inspiradas en William Turner

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Aplicar colores claros y técnicas para crear una obra diurna inspirada en Turner.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra impresiones de obras diurnas de Turner, pregunta: "¿Qué colores predominan? ¿Cómo es la luz en estas pinturas?"
- **Estudiantes:** Observan y describen colores claros, amarillos, naranjas y blancos.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Explica que hoy crearán obras con colores claros y luz, usando lo aprendido sobre líneas y colores.
- **Estudiantes:** Se entusiasman por pintar escenas luminosas y alegres.

Contextualización:

- **Docente:** Relaciona la luz del día con las emociones positivas y con experiencias vividas al aire libre.
- **Estudiantes:** Comparten momentos favoritos al aire libre.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

• Actividad 1: Análisis de obras diurnas de Turner

Objetivo: Identificar y analizar colores claros e intensidades.

Instrucciones:

- Docente: Facilita la observación de detalles de luz y colores en las impresiones, preguntando por técnicas usadas.
- Estudiantes: Anotan ideas y comentan en grupo.

Organización: Grupos de 3-4.

Producto: Lista de características observadas.

Tiempo: 10 minutos.

Rol docente: Facilita discusión y guía preguntas.

• Actividad 2: Creación de obra diurna

Objetivo: Crear una obra usando colores claros y líneas, representando luz y naturaleza.

Instrucciones:

- Docente: Entrega materiales para dibujo y pintura con colores claros y pasteles.
- Estudiantes: Realizan su obra diurna, aplicando líneas y colores claros para crear sensación de luz.

Organización: Individual.

Producto: Obra diurna terminada.

Tiempo: 35 minutos.

Rol docente: Observa, sugiere intensidades y combina colores para efectos de luz.

Diferenciación:

- Estudiantes avanzados pueden experimentar con mezcla de colores y difuminado.
- Estudiantes que requieran apoyo pueden trabajar con plantillas o dibujos base para colorear.

Transición: Se invita a reflexionar sobre todo lo aprendido y cómo pueden usarlo en otras creaciones.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** Conversación grupal para compartir qué aprendieron sobre colores, líneas y emociones en el arte.
- **Reflexión metacognitiva:**
 - ¿Qué diferencias viste entre las obras nocturnas y diurnas?
 - ¿Cómo usaste los colores claros para mostrar la luz?
 - ¿Qué parte del plan te gustó más y por qué?
- **Retroalimentación:** Comentarios positivos y reconocimiento del esfuerzo y creatividad.
- **Transferencia:** Se sugiere observar su entorno para futuras creaciones artísticas.
- **Tarea:** Llevar un dibujo o foto favorita de paisaje para compartir en clase.

Evaluación

Tipo de evaluación: La evaluación es formativa a lo largo de todas las sesiones, con retroalimentación continua y autoevaluación al final de cada sesión.

Criterios de evaluación:

- Utiliza líneas rectas y onduladas para crear contraste visual en composiciones artísticas (Sesión 1).
- Aplica colores terciarios y variantes de intensidad para expresar ideas y emociones (Sesiones 1 y 2).
- Diseña y crea un regalo artístico que refleje sentimientos mediante el uso adecuado de colores y líneas (Sesión 2).
- Interpreta y recrea obras inspiradas en artistas reconocidos usando colores fríos y cálidos para representar ambientes nocturnos y diurnos (Sesiones 3 y 4).
- Reflexiona sobre su proceso creativo y el de sus compañeros, identificando fortalezas y áreas de mejora (Todas las sesiones).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar el uso de líneas y colores en los productos artísticos.
- Rúbrica simple para evaluar creatividad, aplicación de colores e intensidad, y expresión artística.
- Observación directa durante las actividades para guiar y apoyar.
- Autoevaluación con preguntas específicas al final de cada sesión.
- Portafolio con las obras realizadas durante las cuatro sesiones.

Evidencias de aprendizaje:

- Composiciones con líneas contrastantes y uso de colores terciarios (Sesión 1).
- Regalos artísticos terminados que expresan sentimientos (Sesión 2).
- Obras nocturnas con colores fríos inspiradas en Van Gogh (Sesión 3).

- Obras diurnas con colores claros inspiradas en William Turner (Sesión 4).
- Participación activa en reflexiones y autoevaluaciones.

Enriquecimientos

Desarrollo - Ejemplos

Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio para el Plan de Clase

Este plan de clase utiliza la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para guiar a estudiantes de primaria en la exploración artística con énfasis en la intensidad del color, colores terciarios y la naturaleza, a través de actividades lúdicas y reflexivas. A continuación, se presentan ejemplos prácticos y casos de estudio para cada sesión, diseñados para que los niños investiguen, experimenten y resuelvan problemas artísticos reales y pertinentes a su nivel y contexto.

Semana 1: Contraste entre Líneas Rectas y Onduladas

- **Problema a Resolver:** ¿Cómo podemos mostrar el contraste y la armonía usando diferentes tipos de líneas y colores en una composición artística?
- **Ejemplo Práctico:** Los estudiantes reciben cartulinas de colores para crear un fondo con líneas rectas de colores intensos (colores terciarios) pegadas en una hoja base. Luego, recortan líneas onduladas en cartulina más gruesa y las pegan encima para generar contraste visual y táctil.
- **Proceso de Indagación:** Los niños observan cómo la combinación de líneas rectas y onduladas impacta en la sensación del paisaje que están creando, discuten qué colores combinan mejor y cómo la textura cambia la percepción de la obra.
- **Extensión Creativa:** Si sobra tiempo, cada estudiante dibuja un elemento natural (árbol, sol, nube), recorta y pega sobre su composición para crear un paisaje.
- **Conexión con Objetivos:** Exploran la intensidad y los colores terciarios, además de experimentar con la naturaleza a través de formas simples y texturas.

Semana 2: Diseño de un Regalo para el Día del Padre

- **Problema a Resolver:** ¿Cómo podemos usar el color y la forma para expresar sentimientos y crear un regalo artístico significativo para el Día del Padre?
- **Ejemplo Práctico:** Los estudiantes diseñan y crean una tarjeta o pequeño cartel usando colores terciarios y líneas que representen emociones o elementos naturales que asocian con su papá (ej. árboles, flores, montañas).
- **Proceso de Indagación:** Los niños reflexionan sobre qué colores y líneas transmiten cariño o fuerza, experimentan con diferentes combinaciones y deciden cuáles usar para su diseño.
- **Conexión con Objetivos:** Aplican la teoría de colores terciarios y el uso consciente de la intensidad para expresar emociones vinculadas a la naturaleza.

Semana 3: Creación de una Obra Nocturna Inspirada en Van Gogh

- **Problema a Resolver:** ¿Cómo podemos representar una escena nocturna usando colores fríos y oscuros para transmitir la sensación de noche?
- **Ejemplo Práctico:** Se proporciona una impresión de "La noche estrellada" de Van Gogh. Los estudiantes analizan los colores usados, los tipos de líneas y texturas, y luego crean su propia obra nocturna con pinturas o crayones, enfocándose en tonos fríos y oscuros.
- **Proceso de Indagación:** Observan cómo Van Gogh usó el color y la línea para mostrar movimiento y profundidad en la noche, experimentan con mezclas de colores terciarios oscuros para crear el ambiente nocturno.
- **Conexión con Objetivos:** Refuerzan el uso de colores terciarios en tonalidades oscuras y entienden la relación entre color, línea y expresión de la naturaleza nocturna.

Semana 4: Diseño de Obras Diurnas Inspiradas en William Turner

- **Problema a Resolver:** ¿Cómo podemos representar la luz y el ambiente diurno usando colores claros y líneas que inspiren naturaleza?
- **Ejemplo Práctico:** Presentación de una reproducción de una obra diurna de Turner. Los estudiantes crean su propia pintura con colores claros y líneas suaves, usando acuarelas o lápices de colores, para reflejar un paisaje diurno natural.
- **Proceso de Indagación:** Analizan cómo Turner usa el color y la luz para dar sensación de día, experimentan con mezclas de colores claros (colores terciarios suaves) y líneas que sugieren movimiento natural como viento o agua.
- **Conexión con Objetivos:** Practican la aplicación de colores terciarios claros y la expresión artística de la naturaleza en contexto diurno, desarrollando sensibilidad hacia la intensidad y tonalidad del color.

Consideraciones Metodológicas

- En cada sesión, el docente plantea el problema artístico de forma abierta y guía a los estudiantes en la exploración y experimentación con materiales y conceptos.
- Se promueven preguntas abiertas para que los niños reflexionen sobre sus elecciones de color, línea y composición.
- Se fomenta el trabajo colaborativo y la discusión para compartir observaciones y aprendizajes.
- Al final de cada sesión, se realiza una pequeña reflexión grupal para que los estudiantes expresen qué aprendieron y cómo resolvieron el problema artístico.