

ExpresArte: Memoria Colectiva en Movimiento y Color

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Indagación

Descripción

Este plan de clase está diseñado para que los estudiantes de secundaria exploren y expresen la memoria colectiva de sus familias, escuela y comunidad a través de medios artísticos como la danza, el baile y las artes visuales. A partir de la metodología de Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) y con un enfoque STEAM, los alumnos investigarán acontecimientos significativos de su entorno, formulando preguntas y recuperando experiencias para luego representarlas creativamente. Este proceso les permitirá conectar con sus raíces culturales y sociales, desarrollar habilidades expresivas y de comunicación mediante distintos lenguajes artísticos, y fortalecer su sentido de identidad y pertenencia.

El plan propone actividades activas, colaborativas y reflexivas que integran el análisis, la creación y la valoración estética, siempre centradas en el estudiante para promover su protagonismo y autonomía. La relevancia del tema radica en que la memoria colectiva es un recurso vivo que ayuda a comprender la historia local y a construir comunidad, a la vez que el arte se convierte en un vehículo para transmitir y preservar estas vivencias. Además, la expresión corporal y visual conecta con sus intereses y experiencias cotidianas, facilitando un aprendizaje significativo y trascendente.

Objetivos de Aprendizaje

- Investigar y recuperar acontecimientos significativos de la memoria colectiva familiar, escolar o comunitaria mediante preguntas indagatorias.
- Expresar ideas y emociones relacionadas con experiencias comunitarias a través de movimientos corporales en danza y baile.
- Crear representaciones artísticas visuales empleando técnicas de dibujo y uso de materiales reciclados para vestuario.
- Analizar y valorar las diversas formas de expresión artística como medios para preservar y comunicar la memoria colectiva.
- Colaborar y comunicar perspectivas mediante distintos lenguajes artísticos para establecer acuerdos respetuosos en la comunidad escolar.

Recursos Necesarios

- Libretas personales para registro y reflexión (1 por estudiante)
- Lápices y colores (varios por estudiante)
- Libro de texto de Expresión Artística (1 por grupo o aula)

- Materiales reciclados para confección de vestuario (telas, papel, cartón, bolsas plásticas limpias, cintas, etc.)
- Espacio amplio para práctica de danza y baile (aula o patio)
- Pizarrón y marcadores
- Reproductor multimedia para videos cortos (opcional)

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre la memoria colectiva y su importancia (trabajos o clases previas)
- Experiencia previa en expresión gráfica y corporal (dibujos simples, juegos de movimiento)
- Habilidades para trabajar en equipo y comunicarse en grupos pequeños
- Comprensión de instrucciones orales y escritas en español

Actividades

Sesión 1: Descubriendo la Memoria Colectiva

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir el concepto de memoria colectiva y motivar a los estudiantes a indagar sobre acontecimientos significativos de su entorno familiar y comunitario.

Activación de conocimientos previos: El docente inicia preguntando: “¿Recuerdan alguna historia o evento de su familia o comunidad que les gustaría compartir? ¿Por qué creen que es importante recordarlo?” Los estudiantes responden en plenaria brevemente.

Motivación y enganche: El docente muestra una imagen o video corto (2 minutos) que representa una danza tradicional o un mural comunitario, y comenta un dato curioso: “¿Sabían que muchas tradiciones se conservan en la memoria colectiva y se expresan a través del arte?”

Contextualización: El docente conecta el tema con la vida diaria: “Ustedes tienen historias únicas que forman parte de su comunidad y que pueden contar a través del arte, ya sea moviéndose, dibujando o creando.”

Roles: Docente guía la conversación, motiva y escribe ideas en el pizarrón. Estudiantes participan con ejemplos y opiniones.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Se plantea la pregunta generadora: “¿Cómo podemos recuperar y representar la memoria colectiva de nuestra comunidad mediante el arte?”

- **Actividad 1: Lluvia de preguntas y temas**

- **Objetivo:** Formular preguntas para indagar acontecimientos significativos.
- **Instrucciones:** En grupos de 3-4, los estudiantes discuten y anotan en sus libretas preguntas sobre eventos o tradiciones familiares, escolares o comunitarias. Ejemplos: ¿Qué fiestas celebran? ¿Qué cambios recuerdan en la escuela? ¿Qué historias nos cuentan los mayores?
- **Organización:** Grupos pequeños
- **Producto:** Lista de preguntas escritas en sus libretas
- **Tiempo:** 20 minutos
- **Rol docente:** Observa, guía con preguntas adicionales, promueve la participación y apoya a grupos con dudas.

• **Actividad 2: Compartir y seleccionar**

- **Objetivo:** Elegir un tema para trabajar en las siguientes sesiones.
- **Instrucciones:** Cada grupo comparte sus preguntas y temas con toda la clase. En plenaria, el docente facilita que se elijan 2-3 temas que sean relevantes y motivadores para todos.
- **Organización:** Plenaria
- **Producto:** Temas seleccionados escritos en el pizarrón
- **Tiempo:** 25 minutos
- **Rol docente:** Modera la discusión, sintetiza y anota los temas elegidos.

Diferenciación: Estudiantes que terminan antes pueden iniciar un dibujo rápido que represente una memoria familiar; quienes requieran apoyo reciben preguntas guía más específicas.

Transición: El docente conecta con la próxima sesión diciendo: “En la siguiente sesión, exploraremos cómo expresar estas memorias con movimientos y colores.”

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** Cada estudiante escribe en su libreta una frase que resuma qué es la memoria colectiva y por qué es importante expresarla.
- **Reflexión metacognitiva:** ¿Qué aprendí hoy sobre mi comunidad? ¿Qué tema me interesa explorar más? ¿Cómo puedo expresar una historia sin palabras?
- **Retroalimentación:** El docente lee algunas frases en voz alta y reconoce la participación de los estudiantes.
- **Transferencia:** Se invita a los estudiantes a observar a su alrededor y pensar en movimientos o imágenes que representen sus memorias para la próxima sesión.

Sesión 2: Moviendo la Memoria

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Conectar la memoria colectiva con la expresión corporal mediante la danza y el baile.

Activación de conocimientos previos: El docente pregunta: “¿Qué movimientos o bailes conocen que cuenten una historia o tradición de su comunidad?” Se recogen respuestas breves.

Motivación y enganche: Se muestra un video corto (3 minutos) de una danza tradicional o contemporánea que narre una historia local.

Contextualización: Se explica cómo el cuerpo también puede contar historias y expresar emociones relacionadas con la memoria colectiva.

Roles: Docente guía y estimula la participación; estudiantes escuchan y comentan.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

• Actividad 1: Exploración de movimientos

- **Objetivo:** Experimentar con movimientos corporales para expresar emociones y eventos.
- **Instrucciones:** En grupos, exploran movimientos libres inspirados en los temas elegidos (por ejemplo, alegría, trabajo, celebración). Pueden usar gestos, pasos o posturas que representen su memoria.
- **Organización:** Grupos pequeños
- **Producto:** Secuencia corta de movimientos creativos
- **Tiempo:** 25 minutos
- **Rol docente:** Observa, sugiere variaciones, fomenta la expresión libre y la colaboración.

• Actividad 2: Presentación y retroalimentación

- **Objetivo:** Compartir las expresiones corporales y reflexionar sobre su significado.
- **Instrucciones:** Cada grupo presenta su secuencia al resto de la clase. Luego, reciben comentarios constructivos mediante preguntas guiadas del docente: ¿Qué historia cuentan? ¿Qué emociones sienten?
- **Organización:** Plenaria
- **Producto:** Presentación grupal y registro en libretas de comentarios recibidos
- **Tiempo:** 20 minutos
- **Rol docente:** Facilita la retroalimentación, resalta aspectos positivos y plantea preguntas para profundizar.

Diferenciación: Quienes terminan antes pueden crear un pequeño título o frase para su secuencia; quienes necesitan apoyo pueden repetir movimientos con ayuda del docente o compañeros.

Transición: El docente anuncia que en la siguiente sesión usarán el arte visual para complementar la memoria expresada en movimientos.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** En sus libretas, los estudiantes escriben tres palabras que describan cómo se sintieron al expresar sus memorias con el cuerpo.

- **Reflexión metacognitiva:** ¿Qué aprendí sobre comunicar sin palabras? ¿Cómo me ayudó el movimiento a contar una historia? ¿Qué puedo mejorar para la próxima presentación?
- **Retroalimentación:** El docente lee algunas palabras y agradece el esfuerzo grupal.
- **Transferencia:** Se invita a pensar qué colores o imágenes podrían acompañar sus movimientos en una representación visual.

Sesión 3: Coloreando Recuerdos

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir la representación visual de la memoria colectiva a través del dibujo y el uso de colores.

Activación de conocimientos previos: Pregunta detonadora: “¿Qué colores o símbolos asocian con las historias que trabajamos? ¿Por qué?”

Motivación y enganche: El docente muestra ejemplos de murales o dibujos comunitarios que representan tradiciones o eventos locales.

Contextualización: Se explica que el color y la forma pueden comunicar emociones y relatos.

Roles: Docente motiva y ejemplifica; estudiantes responden y observan.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

• Actividad 1: Bocetos individuales

- **Objetivo:** Crear un boceto que represente una memoria significativa mediante colores y símbolos.
- **Instrucciones:** En sus libretas, cada estudiante dibuja un primer boceto inspirado en los temas trabajados, usando lápices y colores para expresar emociones y detalles.
- **Organización:** Individual
- **Producto:** Boceto personal
- **Tiempo:** 25 minutos
- **Rol docente:** Circula apoyando con preguntas y sugerencias para enriquecer los dibujos.

• Actividad 2: Compartir bocetos y recibir retroalimentación

- **Objetivo:** Reflexionar sobre las representaciones visuales y enriquecerlas con aportes de compañeros.
- **Instrucciones:** En grupos, los estudiantes muestran sus bocetos, explican su significado y reciben retroalimentación amable con preguntas como: ¿Qué emociones transmite? ¿Qué símbolos observan?
- **Organización:** Grupos pequeños
- **Producto:** Registro de comentarios en libretas
- **Tiempo:** 20 minutos

- **Rol docente:** Facilita la interacción y promueve respeto y escucha activa.

Diferenciación: Estudiantes avanzados pueden experimentar con técnicas mixtas; quienes necesiten apoyo reciben ejemplos visuales y acompañamiento cercano.

Transición: El docente vincula esta sesión con la siguiente: “Ahora vamos a combinar el movimiento y el arte visual para crear una expresión más completa.”

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** Cada estudiante escribe una frase que explique qué quiso expresar con su dibujo.
- **Reflexión metacognitiva:** ¿Qué aprendí sobre expresar recuerdos con colores? ¿Cómo me ayudó esta actividad a entender mejor mi memoria colectiva? ¿Qué me gustaría explorar más?
- **Retroalimentación:** El docente comenta de forma positiva y anima a seguir creando.
- **Transferencia:** Se les pide pensar en cómo podrían usar materiales reciclados para complementar su expresión artística.

Sesión 4: Creando Vestuarios con Historia

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir la confección de vestuario con materiales reciclados para complementar las expresiones artísticas de memoria colectiva.

Activación de conocimientos previos: Pregunta interactiva: “¿Han visto vestuarios o trajes que cuenten historias o representen su cultura? ¿Cómo son?”

Motivación y enganche: El docente muestra ejemplos o fotografías de vestuarios hechos con materiales reciclados y explica su valor artístico y ecológico.

Contextualización: Se conecta con la importancia del reciclaje y el cuidado ambiental mientras se expresa la identidad.

Roles: Docente expone y motiva; estudiantes participan con ideas.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

- **Actividad 1: Diseño y boceto de vestuario**
 - **Objetivo:** Planificar un vestuario que represente la memoria colectiva del grupo usando materiales reciclados.
 - **Instrucciones:** En grupos, diseñan y dibujan un boceto del vestuario, decidiendo colores, formas y materiales a usar de los reciclados disponibles.
 - **Organización:** Grupos pequeños

- **Producto:** Boceto grupal y lista de materiales
- **Tiempo:** 25 minutos
- **Rol docente:** Asesora, pregunta sobre funcionalidad y creatividad, fomenta ideas sostenibles.

• **Actividad 2: Selección y recolección de materiales**

- **Objetivo:** Organizar y preparar materiales reciclados para confección.
- **Instrucciones:** Cada grupo selecciona y reúne los materiales reciclados necesarios, clasificándolos y preparando para la siguiente sesión de confección.
- **Organización:** Grupos pequeños
- **Producto:** Materiales organizados en cajas o áreas específicas
- **Tiempo:** 20 minutos
- **Rol docente:** Supervisa orden y seguridad, apoya con sugerencias de uso.

Diferenciación: Alumnos con habilidades manuales avanzadas pueden liderar la organización; quienes requieren apoyo reciben tareas específicas de menor complejidad.

Transición: Se anuncia que en la próxima sesión comenzarán a confeccionar sus vestuarios y a preparar la presentación final.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** Cada grupo comparte brevemente su diseño y materiales elegidos.
- **Reflexión metacognitiva:** ¿Qué aprendimos sobre crear con materiales reciclados? ¿Cómo reflejan nuestros diseños la memoria colectiva?
- **Retroalimentación:** El docente reconoce las ideas y motiva a la creatividad.
- **Transferencia:** Se les sugiere observar vestuarios tradicionales para inspirarse antes de la confección.

Sesión 5: Confeccionando Historias

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Iniciar la construcción práctica de los vestuarios usando materiales reciclados para representar la memoria colectiva.

Activación de conocimientos previos: Recordar los bocetos y materiales seleccionados la sesión anterior.

Motivación y enganche: El docente muestra un breve tutorial o demostración para técnicas básicas de confección con materiales reciclados.

Contextualización: Se enfatiza el valor de la creatividad y el trabajo colaborativo.

Roles: Docente guía y supervisa; estudiantes organizan y comienzan a confeccionar.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

- **Actividad única: Confección grupal de vestuario**

- **Objetivo:** Construir el vestuario que representará la memoria colectiva mediante técnicas manuales y materiales reciclados.
- **Instrucciones:** En grupos, los estudiantes utilizan los materiales para confeccionar partes del vestuario, colaborando y adaptando los diseños según necesidad.
- **Organización:** Grupos pequeños
- **Producto:** Vestuario en proceso de construcción
- **Tiempo:** 45 minutos
- **Rol docente:** Apoya con herramientas, fomenta la cooperación, da retroalimentación técnica y creativa.

Diferenciación: Se asignan tareas según habilidades (corte, pegado, decoración) para incluir a todos.

Transición: Se explica que en la siguiente sesión finalizarán y presentarán sus propuestas artísticas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** Reflexión grupal rápida: ¿Qué parte del vestuario avanzó más? ¿Qué retos enfrentamos?
- **Reflexión metacognitiva:** ¿Cómo me sentí al construir con mi grupo? ¿Qué aprendí sobre trabajar en equipo?
- **Retroalimentación:** Docente valora el esfuerzo y organiza el orden para la siguiente sesión.
- **Transferencia:** Se recuerda traer materiales personales o ideas para la presentación.

Sesión 6: Presentando nuestra Memoria Colectiva

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Preparar la presentación final que combine danza, vestuario y artes visuales para expresar la memoria colectiva.

Activación de conocimientos previos: Breve repaso de las actividades previas y los productos realizados.

Motivación y enganche: El docente anima a dar lo mejor en la presentación final, destacando la importancia de compartir la identidad cultural.

Contextualización: Se conecta con la vida real: “Compartir nuestra historia con respeto y creatividad fortalece la comunidad.”

Roles: Docente orienta; estudiantes preparan su espacio y materiales.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

- **Actividad única: Presentación artística grupal**

- **Objetivo:** Expresar la memoria colectiva mediante danza, vestuario y arte visual en una presentación.
- **Instrucciones:** Cada grupo presenta su secuencia de movimientos acompañada del vestuario confeccionado y explica la memoria representada. El resto de la clase escucha y observa respetuosamente.
- **Organización:** Plenaria por grupos
- **Producto:** Presentación en vivo y explicación oral
- **Tiempo:** 45 minutos (7-8 minutos por grupo aproximadamente)
- **Rol docente:** Modera, registra observaciones para retroalimentación y evalúa según criterios.

Diferenciación: Se adapta tiempo y espacio para grupos con necesidades especiales; se promueve apoyo mutuo.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

- **Síntesis:** En plenaria, se realiza un mapa mental colectivo con las emociones, aprendizajes y valores expresados durante las presentaciones.
- **Reflexión metacognitiva:** ¿Cómo me ayudó el arte a contar una historia? ¿Qué aprendí sobre mi comunidad? ¿Cómo puedo usar lo aprendido en mi vida diaria?
- **Retroalimentación:** El docente ofrece comentarios positivos, resaltando el respeto, creatividad y trabajo en equipo.
- **Transferencia:** Se invita a compartir las experiencias con la familia y a conservar los productos artísticos como legado.
- **Tarea o reto:** Reflexionar en la libreta sobre otra memoria colectiva que les gustaría explorar y representarla en una próxima oportunidad.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Sesión 1, al formular preguntas y compartir memorias iniciales.
- **Formativa:** Durante todas las sesiones, observando la participación, creación y colaboración en actividades de expresión corporal, visual y confección.
- **Sumativa:** Sesión 6, evaluación de la presentación artística grupal que integra danza, vestuario y representación visual.

Criterios de evaluación:

- Capacidad para investigar y formular preguntas relevantes sobre la memoria colectiva (Objetivo 1).
- Habilidad para expresar ideas y emociones mediante movimientos corporales (Objetivo 2).

- Creatividad y técnica en la creación de representaciones visuales y vestuario con materiales reciclados (Objetivos 3 y 4).
- Participación activa y respeto en el trabajo colaborativo y en la comunicación de perspectivas (Objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para evaluar participación y colaboración.
- Rúbrica para evaluar la presentación artística (claridad, creatividad, cohesión, expresión).
- Observación directa durante actividades.
- Portafolio de evidencias: libretas con registros, bocetos, fotografías de vestuarios.
- Autoevaluación y coevaluación con preguntas guía.

Evidencias de aprendizaje:

- Listas de preguntas y temas sobre memoria colectiva.
- Secuencias de movimientos y baile presentadas.
- Bocetos y dibujos personales y grupales.
- Vestuario confeccionado con materiales reciclados.
- Presentaciones orales y artísticas finales.