

Explorando la emoción en movimiento: Danzas expresionistas alemanas

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase invita a los estudiantes de secundaria a descubrir y experimentar la riqueza emocional y artística de las danzas expresionistas alemanas, un movimiento que revolucionó la manera de expresar sentimientos a través del cuerpo. A lo largo de dos sesiones, los jóvenes explorarán el contexto histórico y cultural de este género, comprenderán sus características principales y desarrollarán su propia interpretación grupal basada en estos principios. Este aprendizaje es relevante porque conecta con la necesidad de los adolescentes de expresar emociones y experiencias personales, además de fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo y la apreciación artística. Al involucrarse en un proyecto tangible —la creación y presentación de una danza expresionista—, los estudiantes desarrollan habilidades comunicativas y artísticas que pueden aplicar en distintas áreas de su vida, promoviendo la empatía y la autoexpresión en su entorno cotidiano.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar las características y el contexto histórico de las danzas expresionistas alemanas.
- Crear una coreografía grupal inspirada en los principios de la danza expresionista.
- Interpretar y comunicar emociones a través del movimiento corporal.
- Colaborar eficazmente en equipo para diseñar y presentar un producto artístico.
- Reflexionar sobre el proceso creativo y el aprendizaje adquirido en la experiencia artística.

Recursos Necesarios

- Proyector y computadora para mostrar videos.
- Videos seleccionados de danzas expresionistas alemanas (3-5 minutos cada uno).
- Espacio amplio para movimiento (salón o gimnasio).
- Hojas y lápices para anotaciones y bocetos de coreografía.
- Reloj o cronómetro para control de tiempos.
- Material para vestuario sencillo (pañuelos, telas, accesorios básicos) para la presentación.
- Lista impresa con preguntas guía para reflexión.
- Cartulinas y marcadores para organizar ideas y esquema de coreografía.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre expresión corporal y movimientos en danza.
- Habilidades para trabajar en equipo y comunicarse con compañeros.
- Experiencia previa en observar y analizar videos o presentaciones artísticas.
- Capacidad para expresar ideas y emociones de forma verbal y gestual.

Actividades

Sesión 1: Descubriendo la esencia de las danzas expresionistas alemanas

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

15 minutos

Propósito de la sesión:

Introducir el tema de las danzas expresionistas alemanas, activando conocimientos previos y motivando a los estudiantes a interesarse por la expresión artística a través del movimiento.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Saluda y plantea la pregunta detonadora: "¿Han sentido alguna vez que una canción o un movimiento puede expresar emociones que las palabras no pueden? ¿Cómo lo hicieron?".
- **Estudiantes:** Responden compartiendo experiencias breves y discuten en plenaria.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Presenta un dato curioso: "En Alemania, a principios del siglo XX, un grupo de bailarines creó una danza que rompía con las formas clásicas para expresar emociones profundas, incluso dolor y angustia, a través de movimientos intensos y libres". Muestra un clip corto (2 min) de una danza expresionista.
- **Estudiantes:** Observan atentos el video y expresan sensaciones que les generó.

Contextualización:

- **Docente:** Conecta la danza con la vida cotidiana: "Al igual que ustedes, esos artistas usaban el cuerpo para comunicar emociones reales y complejas, algo muy importante en la adolescencia, cuando sentimos muchas cosas intensamente".
- **Estudiantes:** Reflexionan y hacen relación con sus propias formas de expresar emociones.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

95 minutos

Presentación del contenido:

El docente introduce el concepto y características de las danzas expresionistas alemanas a través de una dinámica interactiva, evitando exposiciones largas, promoviendo la participación activa y el análisis.

Actividad 1: Explorando movimientos y emociones

- **Objetivo:** Interpretar y comunicar emociones a través del movimiento corporal.
- **Instrucciones:**
 - El docente explica que se trabajará con movimientos libres para expresar emociones específicas.
 - Divide a los estudiantes en grupos de 3-4.
 - Cada grupo recibe una emoción (alegría, tristeza, ira, miedo) para explorar con movimientos espontáneos y luego compartir con la clase.
 - Cada grupo practica 10 minutos y presenta 3 minutos su movimiento emotivo.
- **Organización:** Grupos pequeños (3-4 estudiantes)
- **Producto:** Breve presentación grupal de movimiento emocional.
- **Tiempo:** 20 minutos (10 min práctica, 10 min presentación)
- **Rol del docente:** Observa, motiva, pregunta: "¿Cómo sienten su emoción en el cuerpo? ¿Qué movimientos la representan mejor?"

Actividad 2: Análisis guiado de video

- **Objetivo:** Analizar las características y contexto histórico de las danzas expresionistas alemanas.
- **Instrucciones:**
 - El docente proyecta un video más extenso (5 min) de una danza expresionista.
 - Distribuye una hoja con preguntas guía:
 - ¿Qué emociones perciben en la danza?
 - ¿Cómo usan el cuerpo los bailarines para expresar esas emociones?
 - ¿Qué diferencias observan con otras danzas clásicas?
 - Los estudiantes responden en parejas y luego comparten sus respuestas en plenaria.
- **Organización:** Parejas y plenaria
- **Producto:** Respuestas escritas y discusión grupal.
- **Tiempo:** 25 minutos (5 min video, 15 min respuestas, 5 min debate)
- **Rol del docente:** Facilita la reflexión, aclara dudas, conecta respuestas con los objetivos.

Actividad 3: Planificación del proyecto coreográfico

- **Objetivo:** Crear una coreografía grupal inspirada en la danza expresionista.

- **Instrucciones:**

- El docente explica que en la siguiente sesión crearán una danza expresionista grupal.
- Organiza a los estudiantes en equipos de 4-5.
- Cada equipo elige una emoción para desarrollar su coreografía.
- En hojas, diseñan un esquema básico con ideas de movimientos y emociones a explorar.

- **Organización:** Grupos de 4-5 estudiantes

- **Producto:** Boceto escrito o gráfico de la coreografía.

- **Tiempo:** 50 minutos

- **Rol del docente:** Apoya en la planificación, sugiere recursos, fomenta la colaboración y creatividad.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Proponerles que creen una mini historia o concepto para su danza, enriqueciendo la expresión.
- Para estudiantes que requieren apoyo: Ofrecer ejemplos visuales y acompañamiento más cercano para conceptualizar movimientos simples.

Transiciones:

Al finalizar cada actividad, el docente conecta la experiencia con la siguiente: "Ahora que exploraron emociones en movimiento, veamos cómo artistas reales lo hicieron y qué podemos aprender para nuestro proyecto". Al terminar la planificación, motiva: "En la siguiente sesión pondremos en práctica sus ideas y crearemos juntos una danza expresionista".

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

10 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Solicita a cada grupo compartir en una frase lo que aprendieron sobre la expresión de emociones a través del cuerpo.
- **Estudiantes:** Expresan sus ideas en voz alta.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo cambió tu forma de ver el movimiento y la danza después de la sesión?
- ¿Qué emoción te resultó más fácil y cuál más difícil de expresar con movimientos?
- ¿Cómo te sentiste trabajando en equipo para planear la coreografía?

Retroalimentación:

Docente: Proporciona comentarios positivos y sugerencias puntuales sobre la participación y creatividad de los estudiantes, resaltando el esfuerzo y el trabajo en equipo.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la próxima sesión pondrán en práctica lo planeado, reforzando la idea de que el arte es una forma poderosa de comunicar emociones personales y sociales.

Tarea o reto:

Invita a los estudiantes a observar algún video o presentación de danza (puede ser en redes sociales o televisión) y tomar nota de movimientos que les transmitan emociones, para compartir en la próxima clase.

Sesión 2: Creación y expresión: Nuestra danza expresionista

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Revisar la planificación previa y motivar a los estudiantes para comenzar la coreografía grupal, enfatizando la importancia de la expresión y el trabajo colaborativo.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta rápida: "¿Qué emoción eligieron para su danza? ¿Qué movimientos planean usar para expresarla?"
- **Estudiantes:** Comparten en grupos y luego en plenaria brevemente.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Recuerda el dato curioso y muestra fotos o imágenes de bailarines expresionistas para inspirar.
- **Estudiantes:** Observan y expresan interés para iniciar la creación.

Contextualización:

- **Docente:** Relaciona la sesión con la oportunidad de expresar sus propias emociones y contar historias a través de la danza.
- **Estudiantes:** Se preparan mentalmente para la práctica.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

100 minutos

Presentación del contenido:

Los estudiantes desarrollan y ensayan su coreografía, aplicando los conceptos aprendidos y trabajando colaborativamente.

Actividad 1: Creación y ensayo de la coreografía

- **Objetivo:** Crear una coreografía grupal inspirada en la danza expresionista y comunicar emociones con movimientos.
- **Instrucciones:**
 - Los grupos comienzan con un calentamiento corporal breve (5 min) guiado por el docente.
 - Trabajan en el desarrollo de su coreografía, integrando ideas de movimientos y emociones.
 - Ensayan repetidamente, ajustando movimientos y sincronización.
 - El docente circula por los grupos, ofreciendo retroalimentación y fomentando la expresión auténtica.
- **Organización:** Grupos de 4-5 estudiantes
- **Producto:** Coreografía lista para presentación.
- **Tiempo:** 90 minutos
- **Rol del docente:** Facilita, observa, sugiere mejoras, motiva y resuelve dudas.

Actividad 2: Presentación y retroalimentación entre pares

- **Objetivo:** Interpretar y comunicar emociones a través de la presentación de la coreografía y reflexionar sobre el proceso creativo.
- **Instrucciones:**
 - Cada grupo presenta su danza (3-5 min por grupo).
 - Los demás estudiantes y docente brindan retroalimentación constructiva, destacando emociones expresadas y trabajo en equipo.
 - Se enfatiza el respeto y valoración del esfuerzo de todos.
- **Organización:** Plenaria
- **Producto:** Presentación artística y retroalimentación oral.
- **Tiempo:** 10 minutos
- **Rol del docente:** Modera, guía la retroalimentación y complementa con observaciones formativas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

10 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Propone que cada estudiante escriba en una tarjeta tres palabras que describan lo que aprendió y cómo se sintió expresando emociones con el cuerpo.
- **Estudiantes:** Escriben y comparten algunas voluntariamente.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué desafíos enfrentaron al crear y presentar su danza?
- ¿Cómo les ayudó trabajar en equipo para expresar mejor la emoción?
- ¿De qué manera creen que pueden usar lo aprendido en otras áreas de su vida?

Retroalimentación:

Docente: Felicita a todos por el compromiso y destaca el valor del arte como medio de comunicación y autoconocimiento. Da retroalimentación grupal e individual breve.

Transferencia:

Docente: Invita a que sigan practicando la expresión corporal en su vida diaria, usando la danza y el movimiento para manejar emociones y comunicar ideas.

Tarea o reto:

Proponer que observen otras formas de expresión artística (música, teatro, pintura) y escriban cómo se transmiten emociones, para comentar en la siguiente clase.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Inicio de la sesión 1, mediante la pregunta detonadora sobre expresión emocional.
- **Formativa:** Durante las actividades de desarrollo en ambas sesiones, mediante observación directa, retroalimentación y análisis de productos (esquemas y coreografías).
- **Sumativa:** Al cierre de la sesión 2, evaluando la coreografía creada, la presentación y la reflexión final.

Criterios de evaluación:

- Capacidad para identificar y describir características de la danza expresionista (Objetivo 1).
- Creatividad y coherencia en la creación de la coreografía (Objetivo 2).
- Habilidad para expresar emociones mediante movimientos corporales (Objetivo 3).
- Participación y colaboración efectiva en equipo (Objetivo 4).
- Reflexión crítica sobre el proceso y aprendizaje (Objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar participación y colaboración durante actividades grupales.
- Rúbrica para evaluar la coreografía (creatividad, expresión, cohesión grupal).

- Registro de observación directa durante presentaciones.
- Portafolio digital o físico con bocetos, notas y reflexiones.
- Autoevaluación y coevaluación mediante cuestionarios breves al final de la sesión 2.

Evidencias de aprendizaje:

- Respuestas escritas en el análisis del video.
- Bocetos y esquemas de la coreografía.
- Presentación grupal de la danza expresionista.
- Respuestas escritas en las reflexiones metacognitivas.
- Participación activa y colaborativa en todas las actividades.