

Explorando el Arte y la Música: Del Bizantino al Surrealismo

Educación Artística | Historia del Arte | Diseño Universal para el Aprendizaje

Descripción

Este plan de clase integra las asignaturas de Historia del Arte y Música para estudiantes de secundaria, enfocándose en los periodos históricos desde el arte bizantino hasta el surrealismo. A través de actividades prácticas y creativas, los estudiantes conocerán las características artísticas y musicales de cada época, comprendiendo su contexto histórico y cultural. Este enfoque interdisciplinario fomenta la apreciación estética y el desarrollo de habilidades artísticas y musicales, conectando el aprendizaje con expresiones actuales y la vida cotidiana del estudiante, tales como la música contemporánea y las artes visuales en medios digitales. Al combinar teoría y práctica, los estudiantes explorarán cómo el arte y la música reflejan y transforman la sociedad, desarrollando competencias para analizar, crear y comunicar ideas artísticas. Este proceso promueve un aprendizaje activo, inclusivo y significativo, atendiendo la diversidad del aula mediante la metodología del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar las características principales de los periodos artísticos y musicales desde el bizantino hasta el surrealismo.
- Comparar elementos visuales y sonoros de distintas épocas para comprender su evolución y contexto cultural.
- Crear piezas artísticas y musicales inspiradas en técnicas y estilos de los periodos estudiados.
- Argumentar la importancia del arte y la música como formas de expresión cultural y personal.
- Colaborar en grupos para diseñar proyectos integrados que reflejen la síntesis entre artes visuales y música.

Recursos Necesarios

- Materiales físicos: hojas blancas tamaño carta y oficio (50 por sesión), lápices, crayones, témperas, pinceles, tijeras, pegamento, cartulinas de colores (mínimo 10 por grupo), instrumentos musicales simples (panderetas, maracas, xilófonos), grabadora o dispositivo para audio.
- Herramientas digitales: computadora con acceso a internet, proyector, software básico de edición de audio (Audacity o similar), aplicación para creación de collages digitales (Canva o similar).
- Materiales impresos: hojas con resúmenes gráficos de cada periodo artístico y musical, mapas conceptuales, guías de actividades.
- Recursos audiovisuales: videos cortos (5-7 minutos) que muestren ejemplos de obras y piezas musicales de los periodos bizantino, renacentista, barroco, impresionista y surrealista.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de los elementos del arte (línea, forma, color, textura) y fundamentos musicales (ritmo, melodía, armonía).
- Experiencia previa en actividades artísticas simples (dibujo, pintura) y en escucha de música diversa.
- Habilidades básicas de trabajo colaborativo y uso de herramientas digitales sencillas.
- Comprensión lectora y capacidad para expresar ideas oralmente y por escrito.

Actividades

Sesión 1: Introducción y Exploración del Arte y Música Bizantina

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 30 minutos

Propósito de la sesión:

Presentar el plan general y el objetivo de explorar los primeros periodos del arte y la música desde el bizantino, destacando su importancia histórica y sus características esenciales.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Presenta dos imágenes: un mosaico bizantino y una pintura moderna; pregunta: "¿Qué diferencias y similitudes ven entre estas dos imágenes?"
- **Estudiantes:** Discuten en parejas y comparten ideas en plenaria.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Cuenta un dato curioso: "¿Sabían que en el arte bizantino usaban mosaicos para contar historias religiosas y que en la música no existía la notación moderna?"
- **Estudiantes:** Escuchan atentos y expresan sus expectativas sobre lo que van a aprender.

Contextualización:

Docente: Explica que conocer el arte y la música de épocas pasadas nos ayuda a entender la cultura y el mundo de hoy, y cómo esto influye en cosas que escuchan y ven diariamente, como videos musicales y películas.

Estudiantes: Reflexionan sobre ejemplos actuales que conocen.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 190 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Muestra un video corto de 7 minutos sobre el arte y música bizantina, con imágenes de mosaicos y audios de cantos gregorianos. Utiliza preguntas para facilitar la comprensión: "¿Qué materiales usan en los mosaicos?", "¿Cómo es la música? ¿Qué emociones transmite?"

Actividad 1: Creación de un mosaico visual y sonoro

- **Objetivo:** Analizar y recrear características del arte y música bizantina.
- **Instrucciones:**
 - En grupos de 3-4, los estudiantes dibujan un mosaico usando formas geométricas y colores dorados y azules, inspirados en los ejemplos vistos.
 - Simultáneamente, crean una breve pieza sonora grupal usando instrumentos simples, imitando el ritmo y estilo del canto gregoriano escuchado.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes.
- **Producto:** Un collage visual en papel y una composición sonora grabada.
- **Tiempo:** 120 minutos.
- **Rol docente:** Facilita materiales, guía con preguntas: "¿Qué formas y colores elegiste y por qué?", "¿Cómo lograron el ritmo?", observa y apoya con sugerencias.

Actividad 2: Presentación y retroalimentación grupal

- **Objetivo:** Argumentar la importancia del arte y música bizantina.
- **Instrucciones:** Cada grupo presenta su mosaico y pieza sonora, explicando sus elecciones y cómo representan el periodo.
- **Organización:** Plenaria.
- **Producto:** Presentación oral y escucha activa.
- **Tiempo:** 70 minutos.
- **Rol docente:** Facilita la discusión, hace preguntas guía para profundizar, ofrece retroalimentación constructiva.

Diferenciación:

- Estudiantes que terminan antes pueden ampliar su mosaico con elementos simbólicos adicionales o grabar efectos sonoros ambientales.
- Estudiantes que requieren apoyo reciben materiales pre-dibujados para colorear y apoyo directo del docente o asistente.

Transición:

Docente: Resume la sesión y anticipa que en la próxima explorarán el Renacimiento, un periodo de gran cambio en arte y música.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Los estudiantes escriben en un papel tres palabras que describan el arte y música bizantina y comparten en una lluvia de ideas colectiva en la pizarra.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendí sobre el arte y música bizantina que no sabía antes?
- ¿Cómo me ayudaron las actividades prácticas a entender mejor el tema?
- ¿Qué me gustaría explorar más en el siguiente periodo?

Retroalimentación:

Docente: Proporciona comentarios personalizados sobre la creatividad, participación y comprensión demostrada durante la sesión.

Transferencia:

Invita a los estudiantes a observar en casa ejemplos de mosaicos o música antigua y traer sus impresiones para la siguiente sesión.

Sesión 2: Renacimiento y Barroco: Renacer de la Belleza y la Emoción

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Conectar lo aprendido sobre Bizantino con el Renacimiento y Barroco, destacando los cambios en el arte y música.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Recuerdan qué materiales y estilos se usaban en el arte bizantino? ¿Cómo creen que cambió en el Renacimiento?"
- **Estudiantes:** Responden en grupos pequeños y comparten.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra un fragmento de video con música barroca y obras renacentistas, pregunta: "¿Qué sensaciones les produce la música y las imágenes?"
- **Estudiantes:** Expresan emociones y opiniones.

Contextualización:

El docente explica que estos periodos reflejan cambios sociales y científicos, como el interés por la naturaleza y la emoción humana, presentes en muchas expresiones culturales actuales.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 210 minutos

Presentación del contenido:

Se presentan imágenes, audios y textos breves sobre características del Renacimiento y Barroco, con apoyo visual y auditivo, fomentando preguntas y observaciones.

Actividad 1: Creación de retratos y composición musical

- **Objetivo:** Comparar y crear obras que integren técnicas visuales y musicales de estos periodos.
- **Instrucciones:**
 - Individualmente, los estudiantes dibujan un retrato con técnicas de sombreado y perspectiva renacentista.
 - En parejas, crean una breve pieza musical usando instrumentos o voces, que refleje el dinamismo y emoción barroca.
- **Organización:** Individual y parejas.
- **Producto:** Retrato dibujado y pieza musical grabada.
- **Tiempo:** 140 minutos.
- **Rol docente:** Asesora técnicas de dibujo y música, fomenta la experimentación y la expresión personal.

Actividad 2: Galería y escucha compartida

- **Objetivo:** Argumentar la influencia de estos periodos en el arte y música actuales.
- **Instrucciones:** Los estudiantes exponen sus retratos y reproducen sus piezas musicales, explicando sus elecciones.
- **Organización:** Plenaria.
- **Producto:** Presentaciones orales y visuales.
- **Tiempo:** 70 minutos.
- **Rol docente:** Modera, retroalimenta y conecta con expresiones artísticas contemporáneas.

Diferenciación:

- Estudiantes avanzados pueden agregar detalles en técnicas mixtas o experimentar con edición digital de audio.
- Estudiantes con dificultades pueden recibir plantillas para dibujo y apoyo para crear ritmos simples.

Transición:

El docente invita a anticipar el estudio del impresionismo y surrealismo en la próxima sesión, destacando su innovación y libertad expresiva.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Se realiza un mapa mental colectivo en la pizarra con las principales características del Renacimiento y Barroco.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo cambió el arte y la música desde el bizantino hasta el Barroco?
- ¿Qué técnicas nuevas aprendí y cómo las usé en mis creaciones?
- ¿Qué me gustó más de trabajar con arte y música juntos?

Retroalimentación:

Comentarios grupales e individuales sobre creatividad y comprensión.

Transferencia:

Recomendar observar obras de arte y música en museos virtuales o plataformas digitales.

Sesión 3: Impresionismo y Surrealismo: Innovación y Fantasía

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Introducir los movimientos impresionista y surrealista, destacando la ruptura con lo tradicional y la libertad creativa.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta detonadora: "¿Qué creen que significa 'imprimir una impresión' o 'crear un sueño en arte y música'?"
- **Estudiantes:** Responden en plenaria y pequeños grupos.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra un video con obras impresionistas y surrealistas junto a piezas musicales innovadoras, pregunta: "¿Qué sensaciones y pensamientos les provoca?"
- **Estudiantes:** Comparten sus impresiones.

Contextualización:

El docente conecta estos movimientos con la cultura juvenil actual, la experimentación musical y visual en redes sociales y medios digitales.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 190 minutos

Presentación del contenido:

Se presentan imágenes y audios representativos del impresionismo y surrealismo con apoyo de recursos digitales interactivos.

Actividad 1: Pintura y composición libre

- **Objetivo:** Crear obras visuales y musicales que expresen sensaciones y sueños.
- **Instrucciones:**
 - Individualmente, los estudiantes pintan una obra inspirada en técnicas impresionistas y surrealistas, usando colores y formas libres.
 - En grupos de 3, crean una pieza musical experimental con instrumentos, voces y sonidos ambientales, buscando transmitir emociones y sueños.
- **Organización:** Individual y grupos pequeños.
- **Producto:** Pintura y grabación musical.
- **Tiempo:** 140 minutos.
- **Rol docente:** Estimula la experimentación, apoya con técnicas y fomenta la expresión libre.

Actividad 2: Exposición creativa

- **Objetivo:** Argumentar cómo el arte y la música pueden expresar emociones y pensamientos abstractos.
- **Instrucciones:** Presentan sus obras y piezas explicando qué quisieron comunicar.
- **Organización:** Plenaria.
- **Producto:** Presentaciones orales y visuales.
- **Tiempo:** 50 minutos.
- **Rol docente:** Facilita diálogo y retroalimenta valorando la originalidad.

Diferenciación:

- Estudiantes avanzados pueden incorporar elementos digitales o técnicas mixtas en sus obras.
- Estudiantes con dificultades reciben plantillas y apoyo para expresarse con medios alternativos.

Transición:

Invita a preparar un proyecto final integrador que combine elementos visuales y musicales de los periodos estudiados.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Realizan un resumen colectivo en un cartel con palabras claves y dibujos que representen impresionismo y surrealismo.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo expresé mis ideas y emociones en arte y música?
- ¿Qué fue más difícil o fácil en esta sesión?
- ¿Qué aprendí sobre la relación entre sonidos y colores?

Retroalimentación:

Comentarios positivos y sugerencias para el proyecto final.

Transferencia:

Invitación a observar y experimentar con arte y música en su entorno cotidiano y digital.

Sesión 4: Proyecto Final - Diseño y Planificación**Fase de Inicio**

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Preparar a los estudiantes para diseñar un proyecto integrador que combine artes visuales y música inspirados en los periodos estudiados.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué elementos y técnicas de los periodos que vimos quieren incluir en su proyecto?"
- **Estudiantes:** Discuten en grupos y comparten ideas.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra ejemplos de proyectos artísticos integrados actuales y plantea un reto creativo.
- **Estudiantes:** Se entusiasman y planifican sus ideas.

Contextualización:

Docente explica la importancia de planificar para lograr un proyecto coherente y expresivo, conectándolo con proyectos reales de arte y música.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 200 minutos

Presentación del contenido:

Se guía a los estudiantes en la estructuración del proyecto: tema, técnicas, roles y cronograma.

Actividad 1: Diseño colaborativo del proyecto

- **Objetivo:** Planificar de manera colaborativa un proyecto interdisciplinario.
- **Instrucciones:**
 - En grupos de 4-5, definen el tema, técnicas visuales y musicales, roles, y elaboran un cronograma para la ejecución.
 - Utilizan hojas impresas para organizar ideas y bocetar.
- **Organización:** Grupos.
- **Producto:** Plan escrito y bocetos.
- **Tiempo:** 150 minutos.
- **Rol docente:** Facilita recursos, orienta la planificación y fomenta consenso.

Actividad 2: Presentación de planes y retroalimentación

- **Objetivo:** Argumentar y mejorar el proyecto mediante retroalimentación.
- **Instrucciones:** Cada grupo presenta su plan a la clase para recibir comentarios y sugerencias.
- **Organización:** Plenaria.
- **Producto:** Presentación oral y feedback escrito.
- **Tiempo:** 50 minutos.
- **Rol docente:** Modera, ofrece retroalimentación constructiva y sugiere ajustes.

Diferenciación:

- Grupos que avanzan rápido pueden empezar a recopilar materiales y ensayar técnicas.
- Grupos que requieren apoyo reciben ayuda para organizar ideas y asignar tareas.

Transición:

Invitación a iniciar la ejecución del proyecto en la próxima sesión.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Reflexión grupal sobre la importancia de la planificación para el éxito del proyecto.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendí sobre trabajar en equipo y planificar?
- ¿Cómo puedo aportar mejor en mi grupo?

- ¿Qué espero crear en el proyecto final?

Retroalimentación:

Comentarios y ánimo para iniciar la siguiente fase.

Transferencia:

Recordar que el trabajo colaborativo y la planificación son útiles en muchas áreas de la vida.

Sesión 5: Ejecución del Proyecto Final

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

Propósito de la sesión:

Revisar el plan y organizar materiales para comenzar la creación del proyecto final.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué pasos darán hoy para avanzar en su proyecto?"
- **Estudiantes:** Revisan y comentan su plan.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Motiva recordando que están creando una obra única que refleja todo lo aprendido.
- **Estudiantes:** Se preparan con entusiasmo.

Contextualización:

Docente enfatiza la importancia de la organización y colaboración para lograr un buen resultado.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 200 minutos

Actividad única: Creación del proyecto integrador

- **Objetivo:** Crear una obra interdisciplinaria que integre artes visuales y música de los periodos estudiados.
- **Instrucciones:**
 - Los grupos trabajan en la elaboración de sus piezas visuales y musicales siguiendo su plan.
 - Utilizan materiales físicos y digitales para dar forma a su proyecto.
 - Graban o documentan su proceso para su presentación final.
- **Organización:** Grupos.
- **Producto:** Proyecto artístico-musical terminado o en avance significativo.

- **Tiempo:** 200 minutos.
- **Rol docente:** Supervisar, apoyar con recursos, facilitar resolución de problemas y fomentar la creatividad.

Diferenciación:

- Estudiantes con mayor autonomía pueden liderar la integración digital o el montaje de la presentación.
- Estudiantes que necesiten apoyo reciben acompañamiento personalizado y adaptaciones según sus necesidades.

Transición:

Preparar la presentación final para la siguiente sesión.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 25 minutos

Síntesis:

Breve puesta en común del avance y acuerdos para finalizar el proyecto.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué logré crear hoy?
- ¿Qué dificultades tuve y cómo las resolví?
- ¿Cómo trabajé con mi grupo?

Retroalimentación:

Docente proporciona comentarios inmediatos y motivación para concluir el proyecto.

Transferencia:

Recordar que el proyecto es una forma de expresar ideas que pueden compartir con otros.

Sesión 6: Presentación y Reflexión Final

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

Propósito de la sesión:

Preparar la presentación y organizar la exposición del proyecto final.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué puntos clave quieren destacar en su presentación?"
- **Estudiantes:** Practican y coordinan roles.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Anima a compartir con orgullo su trabajo y a valorar el esfuerzo propio y ajeno.
- **Estudiantes:** Se preparan emocionados.

Contextualización:

Se recuerda que comunicar sus ideas es tan importante como crearlas.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 180 minutos

Actividad única: Presentación del proyecto integrador

- **Objetivo:** Comunicar claramente la relación entre arte y música en el proyecto final.
- **Instrucciones:**
 - Cada grupo presenta su obra visual y musical ante la clase.
 - Explican sus inspiraciones, técnicas y lo que aprendieron.
- **Organización:** Plenaria.
- **Producto:** Presentación oral, visual y auditiva.
- **Tiempo:** 180 minutos.
- **Rol docente:** Modera, registra observaciones para evaluación y motiva al público a hacer preguntas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 25 minutos

Síntesis:

Los estudiantes completan un ticket de salida con tres aprendizajes clave y una pregunta que aún tengan.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo integré el arte y la música en mi proyecto?
- ¿Qué me gustó más del proceso y por qué?
- ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en otras áreas de mi vida?

Retroalimentación:

Docente ofrece una retroalimentación global y entrega rúbricas de evaluación para autoevaluación y coevaluación.

Transferencia:

Invita a los estudiantes a continuar explorando el arte y la música como formas de expresión personales y culturales.

Tarea o reto:

Investigar un artista o músico contemporáneo que combine ambas disciplinas y compartirlo en la próxima clase o en una plataforma digital del aula.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Inicio de la sesión 1, mediante preguntas detonadoras y observación de conocimientos previos.
- **Formativa:** Durante todas las sesiones, observación directa, retroalimentación en actividades prácticas, presentaciones y trabajos colaborativos.
- **Sumativa:** En la sesión 6, evaluación del proyecto final integrador y la presentación oral.

Criterios de evaluación:

- Analiza correctamente las características de los periodos artísticos y musicales (Objetivo 1).
- Compara elementos visuales y sonoros y explica sus diferencias y similitudes (Objetivo 2).
- Crea obras artísticas y musicales que reflejan los estilos estudiados (Objetivo 3).
- Argumenta la importancia cultural y expresiva del arte y la música (Objetivo 4).
- Trabaja colaborativamente para diseñar y ejecutar proyectos integrados (Objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para actividades prácticas y participación en clase.
- Rúbrica para evaluar el proyecto final integrador (creatividad, técnica, integración, presentación).
- Observación directa y notas anecdóticas durante las presentaciones.
- Autoevaluación y coevaluación mediante formatos sencillos al final del proyecto.
- Portafolio digital o físico con evidencia de producciones artísticas y musicales.

Evidencias de aprendizaje:

- Collages visuales y composiciones sonoras de cada periodo.
- Planes y bocetos del proyecto integrador.
- Proyecto final artístico-musical y presentación oral.
- Respuestas en actividades de reflexión y síntesis.

Enriquecimientos

Inicio - Contextualizar

Contextualización para la Fase de Inicio

¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas imágenes o canciones te hacen sentir de una manera especial? La historia del arte y la música están llenas de momentos y estilos que reflejan cómo las personas vivían, pensaban y

sentían en diferentes épocas. Desde los colores brillantes y los iconos sagrados del arte bizantino hasta las formas sorprendentes y los sonidos inesperados del surrealismo, estas expresiones artísticas nos cuentan historias que aún hoy influyen en lo que escuchamos y vemos.

En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de arte y música: en las redes sociales, en las películas, en los videojuegos y en la música que escuchamos en nuestras playlists. Por ejemplo, muchos artistas actuales se inspiran en movimientos artísticos antiguos para crear nuevos estilos, mezclando imágenes visuales con sonidos que expresan emociones profundas o ideas creativas. Esto significa que entender estos periodos históricos no solo es aprender sobre el pasado, sino también descubrir cómo estas expresiones están conectadas con lo que nos gusta y vivimos hoy.

Durante las próximas sesiones, exploraremos juntos estos periodos artísticos y musicales, y lo haremos de manera práctica y divertida. Crearemos nuestras propias obras de arte y composiciones musicales, aprendiendo a expresar lo que sentimos y pensamos, tal como lo hicieron los artistas y músicos de cada época. Esta experiencia te permitirá descubrir nuevas formas de ver y escuchar el mundo, y a la vez, conectar con tus propias emociones y creatividad.

Prepárate para un viaje emocionante donde el arte y la música se unen para contar historias, despertar emociones y abrir puertas a la imaginación. ¡Vamos a explorar y crear juntos!

Inicio - Activar

Actividad para Activar Conocimientos Previos: "Línea del Tiempo Interactiva: Arte y Música"

Duración: 10 minutos

Objetivo de la actividad: Activar y conectar los conocimientos previos de los estudiantes sobre diferentes periodos históricos del arte y la música, estableciendo una base para integrar ambas disciplinas a lo largo del plan de clase.

Descripción de la actividad:

- Prepare una línea del tiempo grande visible para toda la clase (puede ser en pizarra, papel kraft o digital proyectado) que abarque desde el periodo bizantino hasta el surrealismo.
- Distribuya tarjetas o imágenes pequeñas relacionadas con estilos artísticos (por ejemplo, mosaicos bizantinos, pinturas renacentistas, obras surrealistas) y piezas musicales o instrumentos característicos de esos periodos (como canto gregoriano, música barroca, música impresionista).
- Divida a los estudiantes en pequeños grupos y entrégueles algunas tarjetas.
- Cada grupo deberá colocar sus tarjetas en la línea del tiempo, ubicando en el periodo histórico que creen corresponde tanto las obras visuales como las musicales.
- Finalmente, se realiza una breve puesta en común donde cada grupo explica sus elecciones y el docente corrige y amplía la información, reforzando la conexión entre arte visual y música en cada época.

Justificación y alineación con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):

- *Representación múltiple:* se usan imágenes, texto y ejemplos auditivos (si es posible reproducir fragmentos musicales breves) para activar diferentes canales sensoriales.
- *Participación activa:* los estudiantes manipulan y organizan materiales, promoviendo el compromiso práctico.

- *Reconocimiento y expresión:* se fomenta que los estudiantes expresen sus ideas y conocimientos previos en un formato colaborativo y visual.

Desarrollo - Ejemplos

Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio para el Plan de Clase

Para el plan "Explorando el Arte y la Música: Del Bizantino al Surrealismo", se proponen ejemplos y casos de estudio que integran las artes visuales y la música, fomentando la experimentación y la reflexión crítica, acorde con la metodología Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Las actividades están diseñadas para ser accesibles, variadas y adaptables a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.

Sesión 1: Introducción y periodo Bizantino

- **Ejemplo práctico:** Observación y creación de iconos bizantinos. Los estudiantes analizan imágenes de mosaicos y pinturas bizantinas, identificando elementos característicos (colores dorados, figuras frontales y rígidas). Luego, crean sus propias mini "iconos" usando técnicas mixtas (papel, pintura, materiales reciclados).
- **Caso de estudio:** Comparar un mosaico bizantino con un canto gregoriano. Los estudiantes escuchan un fragmento de canto gregoriano y observan un mosaico, y reflexionan sobre cómo la música y el arte visual transmiten espiritualidad y solemnidad en este periodo.

Sesión 2: Renacimiento

- **Ejemplo práctico:** Retratos renacentistas y polifonía. Los estudiantes analizan retratos famosos (por ejemplo, de Leonardo da Vinci) y escuchan piezas de música polifónica renacentista. Luego, realizan un autorretrato combinando técnicas visuales y escriben una breve descripción inspirada en las emociones que transmite la música.
- **Caso de estudio:** Estudio de "La Última Cena" y música de Josquin des Prez. Los estudiantes describen cómo la composición visual y musical genera armonía y equilibrio.

Sesión 3: Barroco

- **Ejemplo práctico:** Creación de una escena dramática. Inspirados en obras barrocas (pintura con fuertes contrastes de luz y sombra y música barroca con dinámicas intensas), los estudiantes realizan una pequeña dramatización o ilustración que refleje el dramatismo y el movimiento.
- **Caso de estudio:** Análisis de un cuadro de Caravaggio y una pieza de Vivaldi. Los estudiantes identifican los elementos comunes de tensión y dramatismo en ambas expresiones artísticas.

Sesión 4: Impresionismo

- **Ejemplo práctico:** Pintar con luz y color. Utilizando técnicas impresionistas (pinceladas sueltas, colores vivos), los estudiantes pintan un paisaje o una escena cotidiana mientras escuchan música impresionista (Debussy o Ravel). Reflexionan sobre cómo la música y el color capturan momentos efímeros.

- **Caso de estudio:** Comparar “Impresión, sol naciente” de Monet con “Clair de Lune” de Debussy para explorar la sensación de atmósfera y emoción evadida en ambas obras.

Sesión 5: Expresionismo y Cubismo

- **Ejemplo práctico:** Crear una obra expresionista o cubista acompañada de una composición musical experimental. Los estudiantes experimentan con formas geométricas o deformadas en pintura o collage, mientras crean sonidos con instrumentos simples o aplicaciones digitales que reflejen emociones intensas.
- **Caso de estudio:** Análisis de “El grito” de Edvard Munch y música expresionista de Schoenberg, para que los estudiantes identifiquen cómo ambas expresiones comunican ansiedad y angustia.

Sesión 6: Surrealismo

- **Ejemplo práctico:** Creación de una obra surrealista multimedia. Los estudiantes combinan técnicas visuales (collage, dibujo, pintura) con sonidos o música improvisada para crear obras que exploren el subconsciente y lo onírico.
- **Caso de estudio:** Estudio de “La persistencia de la memoria” de Dalí y música surrealista o de jazz experimental. Los estudiantes discuten cómo estas obras desafían la lógica y fomentan la imaginación.

Consideraciones para la Metodología Diseño Universal para el Aprendizaje

- **Múltiples medios de representación:** Uso de imágenes, audios, videos y textos adaptados para facilitar el acceso a la información.
- **Múltiples medios de expresión:** Permitir que los estudiantes elijan entre dibujo, pintura, música, dramatización o tecnología para expresar sus aprendizajes.
- **Múltiples medios de motivación:** Ofrecer opciones de temas o estilos artísticos, fomentar el trabajo colaborativo y reflexiones personalizadas para mantener el interés y la participación activa.

Desarrollo - Tareas

Tareas Estructuradas para la Fase de Desarrollo

Las siguientes tareas están diseñadas para implementarse durante las 6 sesiones de 4 horas cada una. Cada tarea integra música y artes visuales, fomenta el aprendizaje activo y se ajusta a la metodología del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), ofreciendo múltiples formas de representación, expresión y compromiso.

Tarea	Instrucciones	Tiempo Estimado	Producto Esperado	Objetivo de Aprendizaje

1. Mapa Visual y Sonoro de los Periodos	• En grupos, investiguen los principales rasgos del arte y la música de un periodo asignado (Bizantino, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Surrealismo). • Creen un póster visual que integre imágenes representativas y una línea de tiempo. • Incluyan códigos QR o enlaces a fragmentos musicales representativos del periodo. • Presenten el mapa a la clase usando recursos visuales y auditivos.	4 horas (1 sesión)	• Póster visual y sonoro • Presentación grupal	Comprender las características principales de los periodos de arte y música desde el Bizantino hasta el Surrealismo.
2. Creación de una Mini-Obra de Arte y Música	• Individualmente o en parejas, seleccionen un periodo histórico. • Diseñen una pieza visual (dibujo, collage o pintura rápida) inspirada en el estilo de ese periodo. • Compongan o seleccionen una breve pieza musical que refleje el ánimo o estilo del periodo (puede ser con instrumentos, apps musicales o ritmo corporal). • Graben una explicación breve sobre cómo su obra visual y música se relacionan con el periodo seleccionado.	8 horas (2 sesiones)	• Obra visual creada • Composición musical o selección sonora • Grabación explicativa (audio o video)	Aplicar la comprensión de las características artísticas y musicales para crear obras originales inspiradas en un periodo histórico.

3. Análisis Comparativo Multisensorial	• En equipos, escuchen dos piezas musicales de periodos diferentes. • Observen obras visuales representativas de los mismos periodos. • Comparen y contrasten sensorialmente y temáticamente las piezas musicales y visuales usando una tabla de doble entrada. • Reflexionen sobre cómo los cambios sociales e históricos influyeron en las expresiones artísticas y musicales.	4 horas (1 sesión)	• Tabla comparativa escrita o digital • Reflexión grupal o escrita	Analizar y comparar las características artísticas y musicales de diferentes periodos para comprender su evolución histórica.
4. Performance Creativa Integrada	• En grupos, diseñen una pequeña presentación que combine elementos visuales y música inspirados en un periodo histórico. • Usen disfraces, objetos, instrumentos musicales o tecnología para representar el estilo. • Incluyan una breve explicación para la audiencia sobre el periodo y la relación entre arte y música. • Realicen la presentación ante la clase o mediante video.	8 horas (2 sesiones)	• Performance grupal (en vivo o grabada) • Materiales visuales y sonoros creados para la presentación	Integrar conocimientos de arte y música mediante la creación y expresión performativa, reforzando la comprensión del periodo histórico.

5. Diario Reflexivo Multiformato	• Durante todo el plan, cada estudiante mantendrá un diario donde registre sus aprendizajes, emociones y preguntas. • Podrán usar texto, dibujos, grabaciones de voz o videos cortos para expresar sus reflexiones. • Al final, compartirán extractos seleccionados en grupos para fomentar el diálogo.	Distribuido a lo largo de las 6 sesiones (15-20 minutos por sesión)	• Diario personal en formato libre • Compartición grupal de reflexiones	Fomentar la metacognición y la expresión personal para consolidar el aprendizaje y la conexión emocional con los contenidos.
---	---	---	---	--

Cierre - Sintetizar

Actividad de Síntesis para la Fase de Cierre: "Exposición Creativa Multisensorial"

Duración: 2 horas (parte de la última sesión)

Objetivo de la actividad: Consolidar los aprendizajes clave sobre los periodos artísticos y musicales estudiados, integrando conocimientos de artes visuales y música mediante una actividad práctica y creativa que permita a los estudiantes demostrar comprensión y aplicación de los conceptos aprendidos.

Descripción de la actividad:

Los estudiantes trabajarán en grupos pequeños para crear una "Exposición Creativa Multisensorial" que combine elementos visuales y musicales característicos de uno o varios periodos estudiados (desde el bizantino hasta el surrealismo). Cada grupo preparará:

- **Una pieza visual:** Puede ser un collage, un dibujo, una pintura o una composición digital que refleje los estilos y características del periodo o movimientos seleccionados.
- **Una pieza musical:** Puede ser una interpretación, una composición simple, o una selección musical que represente la música vinculada a ese periodo o que inspire la obra visual creada.
- **Una breve presentación oral:** En la que expliquen la relación entre la obra visual y musical, sus elementos característicos y cómo reflejan el periodo histórico.

Pasos para implementar la actividad:

1. **Formación de grupos:** Dividir a los estudiantes en grupos de 3 a 4 personas, idealmente mezclando intereses y habilidades en música y artes visuales.
2. **Selección de periodos:** Cada grupo elige uno o más periodos artísticos-musicales estudiados para trabajar (por ejemplo, Bizantino y Renacimiento; Barroco y Romanticismo; Surrealismo, etc.).

3. **Investigación rápida y planificación:** Utilizar recursos y notas de clases anteriores para identificar elementos claves de arte y música, planificando su obra visual y musical.
4. **Creación artística:** Realizar la pieza visual y preparar la pieza musical (puede ser con instrumentos, voces, grabaciones o apps musicales).
5. **Preparación de la presentación:** Organizar una explicación clara y sencilla de la relación entre las piezas y los periodos.
6. **Exposición y retroalimentación:** Cada grupo presenta su trabajo ante la clase. Luego, el docente y los compañeros ofrecen comentarios positivos y preguntas para profundizar el aprendizaje.

Recursos necesarios:

- Materiales para arte: papel, pinturas, lápices, tijeras, pegamento, dispositivos para crear arte digital (tabletas, computadoras).
- Instrumentos musicales o dispositivos para reproducir música.
- Acceso a recursos de consulta (libros, apuntes, internet).
- Espacio para la presentación y exposición.

Cómo esta actividad verifica el logro de los objetivos:

- **Integración de artes visuales y música:** Los estudiantes deben combinar ambos lenguajes artísticos para representar un periodo histórico.
- **Aplicación práctica:** Crear obras y presentarlas implica comprensión activa y creatividad.
- **Demostración de aprendizaje:** La presentación oral permite evidenciar la comprensión conceptual y el análisis histórico-artístico.
- **Colaboración y comunicación:** Trabajar en grupo y compartir el trabajo con la clase fortalece habilidades sociales y comunicativas.

Ajustes para Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):

- Permitir que los estudiantes elijan el formato de sus obras (digital, manual, audiovisual) según sus fortalezas y preferencias.
- Ofrecer opciones para la presentación (oral, escrita, grabada) para quienes requieran diferentes formas de expresión.
- Brindar apoyos visuales y auditivos durante la presentación para facilitar la comprensión de todos.
- Fomentar el uso de tecnologías accesibles para la creación y presentación de las obras.

Cierre - Reflexionar

Preguntas de reflexión metacognitiva para el cierre

- ¿Cómo crees que la música y las artes visuales se relacionan y se influyen mutuamente en los diferentes periodos que estudiamos?
- ¿Qué técnicas o elementos artísticos y musicales te parecieron más interesantes o desafiantes para recrear en las actividades prácticas?
- ¿De qué manera cambió tu forma de ver una obra de arte o una pieza musical después de aprender sobre su contexto histórico y cultural?
- ¿Qué estrategias usaste para entender y representar los estilos artísticos y musicales de cada periodo?
- ¿Cómo podrías aplicar lo que aprendiste en este plan en otras áreas de tu vida o en futuros proyectos artísticos?
- ¿Qué parte del trabajo en grupo o individual te ayudó más a comprender mejor los periodos y por qué?
- ¿Qué dudas o curiosidades te quedaron sobre los periodos artísticos y musicales que exploramos?

Actividades de reflexión metacognitiva para el cierre

- **Diario de aprendizaje:** Cada estudiante escribe brevemente qué aprendió sobre la relación entre música y artes visuales, qué le gustó más y qué le resultó más difícil. Se puede guiar con preguntas específicas para facilitar el proceso.
- **Mapa conceptual colaborativo:** En grupos, los estudiantes crean un mapa que integre los periodos artísticos y musicales estudiados, destacando las características principales y sus conexiones. Luego comparten con la clase lo que aprendieron al hacerlo.
- **Presentación de “Mi obra favorita”:** Cada estudiante elige una obra visual o musical de alguno de los periodos y explica por qué la seleccionó, qué técnicas o elementos percibió y cómo se relaciona con el contexto histórico.
- **Autoevaluación con rúbrica sencilla:** Los estudiantes valoran su propio desempeño en las actividades prácticas y de investigación, identificando fortalezas y aspectos a mejorar para futuros proyectos.
- **Debate reflexivo:** Organizar un breve debate donde los estudiantes discutan cómo el arte y la música reflejan las emociones y pensamientos de las personas en cada periodo histórico, promoviendo la expresión de ideas personales y el respeto por opiniones diversas.