

Explorando el Arte: Descubriendo los Componentes y Elementos de las Artes Plásticas

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

En esta sesión, los estudiantes de secundaria explorarán la didáctica de las artes plásticas enfocándose en sus componentes y elementos fundamentales. A través de un proyecto colaborativo, comprenderán cómo se aplican estos conceptos para crear obras artísticas que expresan ideas, emociones y mensajes. Este aprendizaje es relevante porque les permite desarrollar habilidades de observación, análisis y creación artística, conectando el arte con su entorno y experiencias personales. Al trabajar en equipo para diseñar y elaborar una pieza plástica, los alumnos aplicarán sus conocimientos de forma práctica, fortaleciendo su autonomía y creatividad. Además, este enfoque promueve la reflexión sobre la importancia del arte en la cultura y la vida cotidiana, despertando su interés por expresarse mediante la plástica y comprender su impacto social y personal.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar los componentes y elementos básicos de las artes plásticas para identificar su función en una obra artística.
- Crear una obra plástica sencilla utilizando los componentes y elementos aprendidos, expresando una idea o sentimiento personal.
- Colaborar en equipo para planificar y realizar un proyecto artístico que integre los elementos visuales de las artes plásticas.
- Argumentar la elección de los elementos y componentes empleados en su obra mediante una breve presentación grupal.

Recursos Necesarios

- Hojas blancas tamaño carta (1 por estudiante)
- Cartulinas de colores (1 por grupo de 4 estudiantes)
- Materiales para dibujo y pintura: lápices de grafito, crayones, marcadores, acuarelas y pinceles
- Tijeras y pegamento en barra (1 juego para cada grupo)
- Proyector y computadora para mostrar video introductorio
- Video corto sobre elementos y componentes de las artes plásticas (3-5 minutos)
- Tarjetas con definiciones y ejemplos de componentes y elementos de la plástica (una por estudiante)
- Reloj o cronómetro para control de tiempos
- Pizarrón o rotafolio para registrar ideas y conclusiones

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de los materiales artísticos comunes (lápiz, pintura, papel)
- Habilidades previas en dibujo o pintura elemental
- Experiencia en trabajo colaborativo en el aula
- Comprensión básica de conceptos visuales como forma y color aprendidos en cursos anteriores

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: "Hoy vamos a descubrir cómo los artistas usan diferentes componentes y elementos para crear obras que comunican ideas y emociones. Esto nos ayudará a expresarnos mejor a través del arte."

Estudiantes: Escuchan atentamente y se preparan para participar en las actividades.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Presenta un video corto (3-5 minutos) que muestra ejemplos visuales de las artes plásticas y sus elementos (línea, forma, color, textura, espacio).

Estudiantes: Observan el video y responden oralmente a la pregunta: "¿Qué elementos del arte reconocen en las imágenes que vieron?"

Motivación y enganche:

Docente: Comparte un dato curioso: "¿Sabían que cada elemento del arte puede cambiar totalmente el mensaje de una obra? Por ejemplo, un mismo dibujo puede transmitir alegría o tristeza según el color y la forma que use el artista."

Estudiantes: Expresan sus impresiones y se interesan en descubrir cómo lograr esos efectos.

Contextualización:

Docente: Conecta el tema con su vida diaria: "Ustedes usan colores y formas sin darse cuenta cuando eligen su ropa, decoran su habitación o crean memes. Aprenderemos a hacerlo conscientemente para contar nuestras propias historias con arte."

Estudiantes: Reflexionan y comparten ejemplos de su vida cotidiana relacionados con el arte.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 40 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explica brevemente los principales componentes (línea, forma, color, textura, espacio) y su función en las artes plásticas, apoyándose en las tarjetas con definiciones y ejemplos visuales.

Estudiantes: Revisan las tarjetas y participan haciendo preguntas o comentando ejemplos que conocen.

Actividad 1: "Descubriendo los elementos en obras reales"

- **Objetivo:** Analizar los componentes y elementos básicos de las artes plásticas para identificarlos en obras.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Divide la clase en grupos de 4 alumnos. Entrega a cada grupo una cartulina con impresiones de diferentes obras artísticas que destacan distintos elementos (una obra por elemento).
 - Solicita que cada grupo identifique y marque en la cartulina los elementos presentes (línea, forma, color, textura, espacio) y escriba una palabra que describa el sentimiento o mensaje que les transmite.
 - **Estudiantes:** Observan con atención, discuten en grupo y anotan sus observaciones en la cartulina.
- **Producto:** Cartulina con elementos identificados y palabras asociadas.
- **Tiempo:** 15 minutos
- **Rol del docente:** Circula entre grupos, formula preguntas guía como "¿Por qué creen que el artista usó este color aquí?" o "¿Cómo cambia la sensación con esta forma?", y apoya en la reflexión.

Actividad 2: "Creando con intención"

- **Objetivo:** Crear una obra plástica sencilla aplicando los componentes y elementos aprendidos.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Indica que cada grupo debe planear y crear una obra pequeña en la cartulina usando dibujos, recortes y colores para expresar una emoción o idea seleccionada en la actividad anterior.
 - Recomienda que piensen en qué elementos usarán para lograr transmitir esa emoción claramente.
 - **Estudiantes:** Planifican brevemente y luego trabajan colaborativamente para crear la obra plástica.
- **Producto:** Obra plástica grupal que integra componentes y elementos del arte.
- **Tiempo:** 20 minutos
- **Rol del docente:** Observa el trabajo, fomenta la comunicación entre miembros, pregunta "¿Qué elemento es más importante para expresar su idea? ¿Por qué?" y da apoyo técnico y creativo.

Actividad 3: "Presentación y argumento"

- **Objetivo:** Argumentar la elección de los elementos y componentes empleados en su obra.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Solicita que cada grupo presente su obra en máximo 2 minutos explicando qué elementos usaron y por qué, y qué mensaje o emoción querían transmitir.

- **Estudiantes:** Presentan su obra y responden preguntas de compañeros o docente.
- **Producto:** Presentación oral grupal con obra física.
- **Tiempo:** 5 minutos
- **Rol del docente:** Escucha, hace preguntas para profundizar, y motiva la valoración de los trabajos de sus compañeros.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Proponer que elaboren un pequeño boceto extra donde experimenten con un elemento diferente o combinaciones inusuales.
- Para estudiantes que requieren apoyo: Proporcionar ejemplos visuales adicionales y apoyo verbal continuo, permitir que trabajen con un compañero más experimentado.

Transiciones:

Docente: Después de cada actividad, resume brevemente los aprendizajes clave y relaciona con la siguiente, por ejemplo: "Ahora que identificamos los elementos en obras, vamos a usarlos para crear nuestra propia pieza."

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

Síntesis:

Docente: Invita a los estudiantes a completar un "ticket de salida" donde escriban tres cosas que aprendieron sobre los elementos de las artes plásticas y cómo pueden usarlos para expresar ideas.

Estudiantes: Escriben individualmente sus respuestas y entregan al docente.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué elemento del arte te pareció más fácil o difícil de aplicar y por qué?
- ¿Cómo te ayudó trabajar en equipo para crear la obra?
- ¿De qué manera crees que este aprendizaje te puede servir fuera de la clase de arte?

Retroalimentación:

Docente: Lee algunas respuestas en voz alta, destaca aciertos y fortalezas, ofrece sugerencias constructivas, y felicita el esfuerzo y creatividad.

Transferencia:

Docente: Anima a los estudiantes a observar a su alrededor y reconocer los elementos de las artes plásticas en objetos, anuncios o decoraciones, y a experimentar creando pequeños dibujos o diseños en su tiempo libre.

Tarea o reto:

Invitar a que cada estudiante realice un pequeño dibujo en casa aplicando al menos tres elementos del arte para expresar una emoción, y que lo traiga para compartir en la próxima clase.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** En la fase de inicio, mediante la pregunta detonadora y observación de conocimientos previos.
- **Formativa:** Durante el desarrollo, al observar la participación en actividades grupales, la creación de la obra y la presentación oral.
- **Sumativa:** En el cierre, a través del "ticket de salida" y la reflexión escrita.

Criterios de evaluación:

- Identificación adecuada de los elementos y componentes en obras artísticas (Objetivo 1).
- Aplicación creativa y coherente de los elementos en la obra plástica grupal (Objetivo 2).
- Colaboración efectiva y respeto en el trabajo en equipo (Objetivo 3).
- Capacidad para argumentar claramente la elección de elementos en la presentación (Objetivo 4).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar participación y colaboración en grupo.
- Rúbrica para evaluar obra plástica considerando creatividad, aplicación de elementos y presentación oral.
- Autoevaluación y coevaluación breve al final de la sesión.
- Revisión de tickets de salida para evaluar comprensión individual.

Evidencias de aprendizaje:

- Cartulina con identificación de elementos en obras (Actividad 1).
- Obra plástica grupal que integre los elementos del arte (Actividad 2).
- Presentación oral del grupo explicando su obra (Actividad 3).
- Respuestas escritas en el ticket de salida y reflexión final.