

Explorando la literatura infantil desde las artes plásticas: creación y análisis crítico

Bellas artes | Artes plásticas | Diseño Universal para el Aprendizaje

Descripción

Este plan de clase tiene como propósito introducir a los estudiantes universitarios de Artes Plásticas en el análisis y creación a partir de la literatura infantil, un campo rico en imágenes, narrativas y simbolismos que alimentan la imaginación y la expresión artística. Los estudiantes aprenderán a identificar elementos visuales y narrativos en cuentos infantiles, comprenderán su relevancia cultural y social, y desarrollarán habilidades creativas para reinterpretar esos relatos a través de proyectos plásticos. La conexión entre la literatura infantil y las artes plásticas aporta herramientas para la exploración creativa, el pensamiento crítico y la comprensión de la comunicación visual, competencias fundamentales en su formación artística. Además, este enfoque interdisciplinar les permitirá reflexionar sobre cómo las imágenes en los libros infantiles influyen en la percepción estética y en la construcción de sentido, ampliando su visión sobre el impacto social del arte en ámbitos cotidianos como la infancia y la educación.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar críticamente las características visuales y narrativas de la literatura infantil para comprender su función en la comunicación artística.
- Crear una propuesta artística plástica inspirada en un texto o imagen de literatura infantil, integrando técnicas y conceptos aprendidos.
- Argumentar el proceso creativo y las decisiones estéticas tomadas en la reinterpretación artística de un cuento infantil.
- Comparar diferentes estilos ilustrativos presentes en la literatura infantil y evaluar sus efectos comunicativos.

Recursos Necesarios

- Proyector y computadora para presentación multimedia.
- Copias impresas de fragmentos seleccionados de cuentos infantiles con ilustraciones (mínimo 2 diferentes).
- Materiales para dibujo y pintura: hojas tamaño carta y oficio, lápices, marcadores, acuarelas, pinceles, crayones.
- Cartulinas y tijeras para collage.
- Acceso a plataforma digital para consulta de recursos audiovisuales (YouTube, Vimeo).
- Cuaderno de notas o dispositivos electrónicos para anotaciones.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de técnicas de dibujo y pintura adquiridos en cursos previos de artes plásticas.
- Experiencia previa en análisis visual y conceptual de obras artísticas.
- Lectura previa recomendada: fragmentos simples de literatura infantil con ilustraciones.
- Capacidad para trabajo colaborativo y reflexión crítica.

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

Introducir la relación entre literatura infantil y artes plásticas, motivando a los estudiantes a reconocer cómo las imágenes y los textos se complementan para construir significado y estimular la creatividad artística.

Activación de conocimientos previos

Docente: Presenta dos imágenes proyectadas: una ilustración de un cuento infantil clásico y una ilustración contemporánea. Pregunta en voz alta: "¿Qué emociones o ideas les transmiten estas imágenes? ¿Cómo creen que complementan la historia escrita?"

Estudiantes: Reflexionan y comparten ideas breves en plenaria, expresando percepciones visuales y narrativas.

Motivación y enganche

Docente: Expone un dato curioso: "Sabían que las ilustraciones en la literatura infantil no solo acompañan el texto, sino que pueden cambiar la interpretación y el impacto del cuento? Hoy exploraremos juntos cómo crear arte desde esta perspectiva."

Contextualización

Docente: Conecta el tema con la formación artística y la vida diaria: "Como futuros artistas, la comprensión de cómo las imágenes cuentan historias es fundamental para crear obras que comuniquen y emocionen, ya sea para niños o para cualquier público."

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 40 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explica brevemente la evolución de la ilustración en la literatura infantil, destacando estilos, técnicas y la relación texto-imagen, apoyándose en ejemplos visuales proyectados. Utiliza lenguaje académico pero accesible para estudiantes universitarios de artes.

Actividad 1: Análisis visual y narrativo de cuentos infantiles

- **Objetivo:** Analizar críticamente las características visuales y narrativas.
- **Instrucciones:**
 - Dividir la clase en grupos de 3-4 estudiantes.
 - Entregar a cada grupo un fragmento impreso de cuento infantil con ilustraciones.
 - Solicitar que identifiquen y describan elementos visuales (color, forma, composición) y narrativos (personajes, emociones, mensaje) y cómo se complementan.
 - Registrar las observaciones en hojas o digitalmente.
- **Organización:** Grupos pequeños
- **Producto:** Breve informe grupal con análisis visual y narrativo.
- **Tiempo estimado:** 15 minutos
- **Rol del docente:** Circular entre grupos, hacer preguntas guía como: "¿Cómo influye el color en la atmósfera del cuento? ¿Qué emociones transmiten los personajes a través de la ilustración?"

Actividad 2: Creación artística inspirada en literatura infantil

- **Objetivo:** Crear una propuesta plástica inspirada en un texto o imagen.
- **Instrucciones:**
 - Individualmente, cada estudiante elige un cuento o fragmento del entregado o sugerido para reinterpretar visualmente.
 - Realiza un boceto preliminar que reinterprete el mensaje o un elemento visual significativo con técnicas plásticas variadas (dibujo, pintura, collage).
 - Debe preparar una breve explicación escrita o verbal de su propuesta.
- **Organización:** Trabajo individual
- **Producto:** Boceto artístico y explicación conceptual.
- **Tiempo estimado:** 20 minutos
- **Rol del docente:** Ofrecer retroalimentación individual, sugerir alternativas técnicas o conceptuales, fomentar la experimentación.

Actividad 3: Debate y comparación de estilos

- **Objetivo:** Comparar estilos ilustrativos y evaluar efectos comunicativos.
- **Instrucciones:**
 - En plenaria, proyectar dos o tres estilos diferentes de ilustración infantil.
 - Lanzar preguntas detonadoras: "¿Qué diferencias notan en la forma de contar visualmente? ¿Cuál creen que impacta más y por qué?"
 - Invitar a los estudiantes a argumentar sus preferencias y análisis.
- **Organización:** Plenaria

- **Producto:** Participación argumentativa y conclusiones compartidas.
- **Tiempo estimado:** 5 minutos
- **Rol del docente:** Moderar el debate, sintetizar ideas clave, promover respeto y profundidad en el análisis.

Diferenciación

Para estudiantes que terminan antes: Se les invita a explorar digitalmente otras ilustraciones de literatura infantil y preparar una breve comparación adicional para compartir.

Para estudiantes que requieren apoyo: El docente proporciona ejemplos guiados y acompañamiento cercano, además de permitir esquemas visuales para organizar ideas antes del análisis y creación.

Transiciones

Docente: Usa preguntas de cierre de una actividad para conectar con la siguiente, por ejemplo: "Ahora que hemos analizado cómo se construyen las imágenes, pensemos cómo podemos reinterpretarlas desde nuestra propia visión artística."

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

Síntesis

Docente: Solicita a cada estudiante escribir en una hoja tres ideas clave aprendidas y cómo podrían aplicarlas en su práctica artística.

Reflexión metacognitiva

- ¿Cómo cambió tu percepción sobre la función de las imágenes en los cuentos infantiles?
- ¿Qué técnicas o conceptos nuevos aplicaste en tu creación artística?
- ¿De qué manera crees que este aprendizaje puede influir en tus futuros proyectos artísticos?

Retroalimentación

Docente: Recoge y comenta oralmente algunas respuestas, destacando logros y aportando sugerencias para profundizar el análisis y la creación.

Transferencia

Docente: Explica que en próximas sesiones se profundizará en técnicas específicas de ilustración y narrativa visual para enriquecer sus propuestas artísticas.

Tarea o reto

Docente: Propone investigar un libro infantil ilustrado de su preferencia y preparar una breve presentación sobre su estilo y elementos visuales para compartir en la siguiente clase.

Evaluación

Tipo de evaluación: Formativa durante el desarrollo (análisis y creación); sumativa al cierre (síntesis y reflexión).

- **Criterio 1:** Capacidad para analizar elementos visuales y narrativos en literatura infantil (vinculado a objetivo 1).
- **Criterio 2:** Creatividad y coherencia en la propuesta artística plástica (vinculado a objetivo 2).
- **Criterio 3:** Claridad y fundamentación en la argumentación del proceso creativo (vinculado a objetivo 3).
- **Criterio 4:** Comparación crítica entre estilos ilustrativos y reconocimiento de sus efectos (vinculado a objetivo 4).

Instrumentos sugeridos: Rúbrica para evaluar el boceto y argumentación; lista de cotejo para participación y análisis grupal; observación directa durante actividades; autoevaluación escrita en la fase de cierre.

Evidencias de aprendizaje: Informes grupales de análisis, bocetos individuales con explicación, participación en debate, síntesis escrita de ideas clave y reflexión metacognitiva.