

Rostros que Construyen Nuestra Historia: Retratos Artísticos y Memoria Colectiva

Educación Artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase tiene como propósito que los estudiantes de media (15-17 años) comprendan la importancia de la recuperación de la memoria colectiva como base para la construcción de una sociedad y comunidad sólida, afianzando la cultura de nuestro país a través del arte. Los estudiantes investigarán y seleccionarán una figura pública relevante de la historia pasada, reciente o actual de nuestro país —ya sea de la política, el arte, el deporte o la cultura— para elaborar una biografía que contextualice su vida y aportes. Posteriormente, desarrollarán un retrato artístico de la personalidad elegida, aplicando conocimientos sobre proporciones del rostro humano, uso del color y técnicas de dibujo de retrato. Esta experiencia conecta con la vida real al permitir a los estudiantes reconocer y valorar las figuras que han influido en su entorno cultural y social, fortaleciendo su sentido de identidad y pertenencia. Además, al trabajar de manera colaborativa y autónoma en un proyecto tangible, se promueve el desarrollo de habilidades artísticas, investigativas y críticas, preparándolos para actuar como agentes activos en la construcción de memoria histórica y cultural.

Objetivos de Aprendizaje

- Investigar y recopilar información relevante para elaborar una biografía precisa de una figura pública nacional, conectando su vida con la memoria colectiva.
- Analizar las características y proporciones del rostro humano para aplicarlas en la creación de un retrato artístico.
- Crear un retrato artístico que refleje la identidad y esencia de la personalidad elegida, utilizando criterios adecuados de color y técnica de dibujo.
- Colaborar de manera autónoma y en equipo para planificar, desarrollar y presentar un producto artístico basado en un problema real-cultural.
- Reflexionar críticamente sobre el papel de la memoria colectiva en la construcción de la identidad nacional y cultural.

Recursos Necesarios

- Hojas de papel para dibujo tamaño carta o A3 (1 por estudiante)
- Lápices HB, 2B y 4B para dibujo
- Borradores y sacapuntas
- Materiales para colorear: lápices de colores, acuarelas o marcadores (según disponibilidad)

- Computadoras o tablets con acceso a internet para investigación (1 por grupo o pareja)
- Proyector y pantalla para presentación inicial (opcional)
- Material impreso con ejemplos de retratos artísticos y guía de proporciones faciales
- Cuaderno o carpeta para anotaciones y bocetos
- Rúbrica de evaluación impresa para cada estudiante

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de dibujo (uso del lápiz, trazos simples)
- Comprensión lectora para investigar y sintetizar información biográfica
- Habilidades básicas en el manejo de herramientas digitales para búsqueda de información
- Experiencias previas en trabajo colaborativo y presentación oral o escrita

Actividades

Sesión 1: Explorando la Memoria Colectiva y la Biografía de una Figura Pública

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

15 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explica que en esta sesión comenzaremos a conectar con la memoria colectiva a través del estudio de figuras públicas importantes y a investigar su biografía para luego representarlas artísticamente. Se presenta el objetivo: conocer la historia de una personalidad nacional y expresar su esencia mediante un retrato.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta inicial para toda la clase: "¿Pueden nombrar tres figuras públicas que consideren importantes para la historia o cultura de nuestro país? ¿Por qué son relevantes?"

Estudiantes: Responden en voz alta o escriben una lista breve en su cuaderno.

Motivación y enganche:

Docente: Presenta un dato curioso real: "¿Sabían que muchos retratos famosos en museos esconden mensajes sobre la época y la sociedad en que vivieron estas personalidades?" Muestra una imagen de un retrato histórico nacional y plantea el reto: "Hoy ustedes serán los artistas que recuperarán la memoria de estas figuras a través de sus retratos."

Contextualización:

Docente: Conecta el tema explicando que conocer y representar estas figuras ayuda a fortalecer la identidad cultural y la memoria colectiva, aspectos que influyen en la vida diaria y en el sentido de comunidad de cada estudiante.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

140 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Introduce brevemente qué es la memoria colectiva y su importancia, utilizando un esquema visual o mapa conceptual. Explica la tarea del proyecto: elegir una figura pública nacional, investigar su biografía y preparar un retrato artístico basándose en técnicas de dibujo y color.

Actividad 1: Selección y planificación del personaje

- **Objetivo específico:** Investigar y recopilar información relevante para elaborar una biografía.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Divide a la clase en parejas o grupos de 3. Entrega una lista de figuras públicas sugeridas (política, arte, deporte, cultura) y permite que cada grupo elija una figura o proponga otra que justifique.
 - Solicita que comiencen una búsqueda rápida en internet para recolectar datos básicos: nombre, aportes, época, relevancia.
 - Indica que anoten al menos cinco datos clave para construir una biografía inicial.
- **Organización:** Grupos de 2-3 estudiantes
- **Producto:** Lista con datos biográficos preliminares
- **Tiempo:** 40 minutos
- **Rol del docente:** Circular entre grupos, hacer preguntas guía como: "¿Por qué eligieron esta figura? ¿Qué impacto tuvo en nuestro país? ¿Qué datos les parecen más importantes para contar su historia?"

Actividad 2: Elaboración de biografía breve y boceto inicial

- **Objetivo específico:** Analizar la información y comenzar a representar la figura visualmente.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Solicita que en su cuaderno redacten una biografía corta (mínimo 5 oraciones) con la información recopilada.
 - Luego, guíalos a hacer un primer boceto rápido del rostro, enfocándose en forma básica y expresiones que reflejen la personalidad.
 - Se entrega material impreso con guía básica de proporciones faciales para orientar el dibujo.
- **Organización:** Individual (cada estudiante hace su propio boceto y redacción)
- **Producto:** Biografía corta escrita y boceto inicial en cuaderno o hoja

- **Tiempo:** 60 minutos
- **Rol del docente:** Apoyar con preguntas como: "¿Qué rasgos de esta persona quieres destacar en tu dibujo? ¿Cómo puedes expresar su carácter con el rostro? ¿Qué proporciones debes cuidar para que se parezca?"

Actividad 3: Introducción a técnicas de dibujo y color en retratos

- **Objetivo específico:** Conocer y practicar criterios básicos de proporción y color en el dibujo de retratos.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Presenta ejemplos visuales de retratos artísticos nacionales, destacando uso de color y proporciones.
 - Demuestra técnicas básicas de sombreado y aplicación de color para dar volumen y expresión.
 - Luego, los estudiantes practican trazos y sombreados libres en hojas aparte, enfocándose en detalles del rostro (ojos, nariz, boca, etc.).
- **Organización:** Individual
- **Producto:** Ejercicios de prácticas de trazos y sombreados
- **Tiempo:** 40 minutos
- **Rol del docente:** Observar técnicas, corregir postura de lápiz, sugerir mejoras y motivar la experimentación con color y sombras.

Diferenciación

- **Estudiantes que terminan antes:** Se les invita a investigar más detalles biográficos o explorar diferentes estilos de retrato para inspiración.
- **Estudiantes que requieren apoyo:** Reciben guía personalizada en la elaboración de la biografía con preguntas específicas y apoyo en el boceto básico, además de ejercicios simplificados de dibujo.

Transición

El docente conecta la última práctica con la siguiente sesión: "En la próxima clase, usaremos todo lo aprendido para crear el retrato final y presentar la historia de su personaje a la comunidad escolar."

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

25 minutos

Síntesis

Docente: Propone un organizador gráfico colectivo en el pizarrón o papelógrafo donde los estudiantes aportan tres ideas clave sobre la memoria colectiva y el retrato como forma de contar historias.

Reflexión metacognitiva

- ¿Qué aprendí sobre la importancia de la memoria colectiva y las figuras públicas de nuestro país?

- ¿Cómo me ayudó la biografía a entender mejor a la persona que voy a retratar?
- ¿Qué técnicas de dibujo me parecieron más útiles para representar un rostro realista?

Estudiantes: Escriben respuestas breves en su cuaderno.

Retroalimentación

Docente: Da comentarios inmediatos reconociendo los avances en investigación y bocetos, destacando aspectos positivos y sugerencias para mejorar en la sesión siguiente.

Transferencia

Docente: Explica cómo el proyecto culminará con la presentación de retratos y biografías, invitándolos a pensar en la importancia de compartir estas historias para fortalecer la identidad cultural.

Tarea o reto

Docente: Solicita a los estudiantes que recojan más información sobre su personaje y preparen una breve presentación oral para la próxima sesión.

Sesión 2: Creación y Presentación de Retratos Artísticos que Recuperan la Memoria

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

15 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Recuerda el objetivo: terminar el retrato artístico de la figura elegida y presentar la biografía junto con el retrato, reafirmando la memoria colectiva y el trabajo colaborativo.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta rápida: "¿Qué información relevante sobre su personaje prepararon? ¿Qué elementos quieren destacar en su retrato?"

Estudiantes: Responden y comparten brevemente.

Motivación y enganche:

Docente: Muestra un retrato terminado como ejemplo, enfatizando el impacto visual y el mensaje cultural que transmite.

Contextualización:

Docente: Explica que el arte es una herramienta poderosa para contar historias y que al crear estos retratos aportan a la construcción de identidad nacional y comunitaria.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

145 minutos

Actividad 1: Creación del retrato artístico final

- **Objetivo específico:** Crear un retrato artístico que refleje la identidad y esencia de la personalidad elegida.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Entrega materiales para dibujo y color a cada estudiante.
 - Los estudiantes trabajan individualmente en la elaboración de su retrato, aplicando las técnicas de proporción, sombreado y color aprendidas.
 - Se recomienda comenzar con un boceto a lápiz, luego agregar detalles y finalmente aplicar color.
- **Organización:** Individual
- **Producto:** Retrato artístico terminado en hoja o papel de dibujo
- **Tiempo:** 90 minutos
- **Rol del docente:** Observar, asesorar técnicas, motivar a explorar expresiones y corregir proporciones para mejorar el parecido.

Actividad 2: Preparación y práctica de presentación oral

- **Objetivo específico:** Colaborar para presentar la biografía y el retrato, comunicando el valor cultural del personaje.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Indica que cada estudiante o grupo prepare una breve presentación oral (3-5 minutos) que incluya la biografía y explicación del retrato.
 - Se practica en parejas o grupos pequeños, brindándose retroalimentación mutua.
- **Organización:** Grupos de 2-3 estudiantes
- **Producto:** Presentación oral preparada y ensayada
- **Tiempo:** 55 minutos
- **Rol del docente:** Escuchar, sugerir mejoras en claridad, expresión y relación entre biografía y retrato.

Diferenciación

- **Estudiantes que terminan antes:** Pueden elaborar un pequeño cartel o ficha con datos curiosos sobre su personaje para acompañar el retrato.
- **Estudiantes que requieren apoyo:** Reciben ayuda para organizar la presentación oral y pueden usar notas o apoyos visuales simplificados.

Transición

Docente: Prepara a los estudiantes para el cierre con la presentación grupal y reflexión final.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

20 minutos

Síntesis

Docente: Coordina una ronda rápida donde cada grupo comparte una idea clave sobre la importancia de la memoria colectiva y el valor del retrato como medio artístico y cultural.

Reflexión metacognitiva

- ¿Cómo me ayudó la investigación a crear un retrato más significativo?
- ¿Qué aprendí sobre el uso del color y las proporciones para expresar la personalidad de alguien?
- ¿De qué manera este proyecto me conecta con la historia y cultura de nuestro país?

Estudiantes: Responden por escrito o en voz alta.

Retroalimentación

Docente: Brinda comentarios positivos y constructivos sobre los retratos y presentaciones, resaltando el esfuerzo, la creatividad y la comprensión demostrada.

Transferencia

Docente: Invita a los estudiantes a compartir sus retratos y biografías en un espacio escolar o digital para que toda la comunidad conozca esas historias que construyen identidad.

Tarea o reto

Docente: Propone que cada estudiante seleccione otra figura histórica que le interese para investigar en casa, fomentando la continuidad del aprendizaje.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Al inicio de la primera sesión con la pregunta detonadora sobre figuras públicas.
- **Formativa:** Durante las actividades de investigación, bocetos y prácticas de dibujo y presentación, con observación directa y retroalimentación continua.
- **Sumativa:** Al cierre de la segunda sesión evaluando el retrato final, la biografía escrita y la presentación oral.

Criterios de evaluación:

- Precisión y relevancia de la información biográfica recopilada y presentada (objetivo 1).

- Aplicación correcta de proporciones y técnicas de dibujo en el retrato artístico (objetivo 2 y 3).
- Calidad y creatividad en la representación artística del personaje (objetivo 3).
- Participación activa y colaboración en el desarrollo y presentación del proyecto (objetivo 4).
- Capacidad de reflexión crítica sobre memoria colectiva y cultura expresada en la presentación y discusión final (objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Rúbrica de evaluación para el retrato artístico y presentación oral.
- Lista de cotejo para seguimiento de la investigación y biografía.
- Observación directa durante actividades de desarrollo.
- Autoevaluación y coevaluación mediante preguntas de reflexión al cierre.
- Portafolio con bocetos, biografía y retrato final.

Evidencias de aprendizaje:

- Biografía escrita del personaje seleccionado.
- Bocetos y ejercicios previos de dibujo y color.
- Retrato artístico final en papel.
- Presentación oral explicando la biografía y el retrato.
- Participación en discusiones y reflexiones grupales.