

Creando arte en movimiento: Construyendo móviles con mensaje y color

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Colaborativo

Descripción

Este plan de clase está diseñado para que estudiantes de media (15-17 años) exploren y apliquen conceptos fundamentales de la expresión artística como el mensaje denotado y connotado, autorretrato conceptual, símbolos gráficos, teoría del color y la creación de móviles inspirados en Alexander Calder. A través del aprendizaje colaborativo, los jóvenes construirán un móvil que refleje sus ideas y emociones, integrando la teoría y la práctica artística. Este plan promueve la creatividad, el pensamiento crítico y la habilidad de trabajar en equipo, competencias esenciales para su desarrollo integral. Además, conectar estos conceptos con la construcción de un móvil tangible permite a los estudiantes visualizar y materializar la relación entre forma, color y significado, vinculando el arte con su vida cotidiana y su identidad personal. De esta manera, el plan promueve un aprendizaje activo y significativo, que va más allá de la teoría para impactar su experiencia y percepción del arte en el mundo real.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar y diferenciar el mensaje denotado y connotado en obras artísticas y símbolos gráficos.
- Crear un autorretrato conceptual que exprese ideas y emociones personales mediante símbolos gráficos y teoría del color.
- Aplicar la teoría del color para seleccionar combinaciones cromáticas que refuercen el mensaje en una obra artística.
- Diseñar y construir un móvil inspirado en Alexander Calder que integre los conceptos aprendidos.
- Colaborar eficazmente en grupos pequeños para lograr la construcción colectiva del móvil con responsabilidad compartida.

Recursos Necesarios

- Cartulinas blancas y de colores (mínimo 3 por grupo)
- Marcadores, lápices de colores, crayones y acuarelas
- Tijeras y pegamento en barra
- Hilo resistente o alambre fino para móviles (aprox. 1 metro por grupo)
- Varillas delgadas de madera o plástico (para estructura del móvil)
- Imágenes impresas y recortes de símbolos gráficos y autorretratos conceptuales
- Proyector y computadora para videos y presentaciones

- Videos cortos sobre teoría del color y móviles de Alexander Calder
- Hojas de trabajo para análisis de mensajes denotado y connotado
- Plantillas para planeación del móvil y autorretrato conceptual
- Reloj o cronómetro para control de tiempos
- Espacio amplio para trabajo en grupos y exhibición

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de elementos visuales (línea, forma, color)
- Experiencia previa en dibujo y uso de materiales artísticos básicos
- Comprensión inicial de conceptos de mensaje en imágenes
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse con sus pares
- Actitud de exploración y disposición para la creación artística

Actividades

Plan de actividades para 2 sesiones: Construcción colaborativa de un móvil conceptual

Sesión 1: Explorando mensajes, autorretratos y teoría del color (180 minutos)

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

15 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explica que hoy exploraremos cómo el arte comunica mensajes visibles y ocultos, y cómo podemos usar símbolos y colores para expresar nuestra identidad. Este conocimiento será clave para diseñar nuestro propio móvil artístico.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Presenta dos imágenes artísticas en pantalla y pregunta: "*¿Qué creen que nos está diciendo cada imagen? ¿Qué vemos (mensaje denotado) y qué sentimos o interpretamos (mensaje connotado)?*".

Estudiantes: En grupos de 3-4 discuten y anotan breves ideas sobre estos mensajes.

Motivación y enganche:

Docente: Comparte un dato curioso: *"Alexander Calder creó móviles que no solo se mueven, sino que cuentan historias y emociones a través de formas y colores. Hoy ustedes serán artistas creadores de su propio móvil."*

Contextualización:

Docente: Relaciona el tema con la vida diaria: *"Así como ustedes usan ropa o redes sociales para expresar quiénes son, el arte es otra forma poderosa de comunicar identidad y emociones."*

Estudiantes: Escuchan y reflexionan sobre cómo pueden usar el arte para expresarse.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

150 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Expone brevemente conceptos clave con apoyo visual: mensaje denotado vs. connotado, símbolos gráficos, teoría del color (colores primarios, secundarios, cálidos y fríos) y ejemplos de autorretratos conceptuales. Luego presenta videos cortos sobre teoría del color y móviles de Calder para reforzar.

Actividad 1: Análisis colaborativo de mensajes y símbolos

- **Objetivo:** Analizar y diferenciar mensajes denotados y connotados y reconocer símbolos gráficos.
- **Instrucciones:** En grupos pequeños, reciben una hoja con 3 imágenes distintas que contienen símbolos gráficos. Deben identificar el mensaje denotado y connotado, y discutir qué símbolos usan para comunicar ideas.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes
- **Producto:** Lista escrita con mensajes denotados y connotados de cada imagen y símbolos detectados.
- **Tiempo:** 40 minutos
- **Rol docente:** Circular entre grupos, hacer preguntas guía como: *"¿Qué elemento visual les llama más la atención? ¿Por qué creen que el artista usó ese símbolo?"*

Actividad 2: Creación del autorretrato conceptual

- **Objetivo:** Crear un autorretrato conceptual con uso de símbolos gráficos y teoría del color.
- **Instrucciones:** Individualmente, cada estudiante dibuja un autorretrato conceptual en cartulina, usando símbolos que representen sus emociones, intereses o identidad, y aplicando una paleta de colores que refuerce ese mensaje.
- **Organización:** Trabajo individual con apoyo del grupo para compartir ideas.
- **Producto:** Autorretrato conceptual terminado y listo para compartir.
- **Tiempo:** 60 minutos
- **Rol docente:** Asistir en la selección de colores y símbolos, preguntar: *"¿Qué quiere decir tu autorretrato? ¿Cómo eliges tus colores para expresar tus sentimientos?"*

Actividad 3: Presentación rápida y retroalimentación en parejas

- **Objetivo:** Compartir y reflexionar sobre el autorretrato conceptual.
- **Instrucciones:** En parejas, muestran su autorretrato y explican el mensaje y la elección de colores y símbolos. Reciben retroalimentación constructiva.
- **Organización:** Parejas
- **Producto:** Explicación oral y notas de retroalimentación.
- **Tiempo:** 30 minutos
- **Rol docente:** Escuchar, guiar preguntas como: "*¿Qué emociones transmite? ¿Qué te sorprendió del trabajo de tu compañero?*"

Diferenciación:

- Estudiantes que terminan antes pueden investigar y proponer combinaciones avanzadas de colores complementarios para el móvil.
- Estudiantes que requieran apoyo reciben ayuda individual para seleccionar símbolos y colores, con ejemplos visuales adicionales.

Transición:

Docente: Resume que en la próxima sesión aplicarán todo lo aprendido para diseñar y construir un móvil colectivo que represente sus ideas y emociones, conectando forma, color y movimiento.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

15 minutos

Síntesis:

Docente: Pide a cada grupo que comparta una idea clave aprendida hoy, anotándola en un pizarrón para hacer un mapa mental colectivo.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo distingues entre lo que ves y lo que interpretas en una imagen?
- ¿De qué manera los símbolos y colores pueden expresar quién eres?
- ¿Qué fue lo más desafiante de crear tu autorretrato conceptual y por qué?

Retroalimentación:

Docente: Da comentarios positivos sobre la participación y creatividad, resaltando el esfuerzo en la expresión personal y el análisis crítico.

Transferencia:

Docente: Anticipa que la próxima sesión será el momento de aplicar estos conceptos para construir un móvil artístico en equipo.

Tarea o reto:

Docente: Invita a pensar en objetos o símbolos personales que podrían incluir en el móvil y traer ideas para compartir en la siguiente sesión.

Sesión 2: Diseño y construcción colaborativa del móvil artístico (180 minutos)

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explica que hoy diseñarán y construirán un móvil grupal que combine sus autorretratos conceptuales, símbolos y teoría del color para dar movimiento e identidad a su obra.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta al grupo: "*¿Qué colores y símbolos creen que pueden combinar bien para transmitir un mensaje colectivo en el móvil?*"

Estudiantes: Discuten brevemente y comparten ideas.

Motivación y enganche:

Docente: Muestra ejemplos de móviles de Calder y obras de estudiantes de años anteriores para inspirar entusiasmo y demostrar posibilidades.

Contextualización:

Docente: Relaciona la actividad con la importancia del trabajo en equipo y la integración de ideas para crear algo único y significativo.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

155 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Revisa brevemente técnicas para construir móviles estables y móviles móviles (movimiento), enfatizando equilibrio y estética.

Actividad 1: Planeación colaborativa del móvil

- **Objetivo:** Diseñar el móvil integrando símbolos, colores y autorretratos conceptuales del grupo.
- **Instrucciones:** En grupos, los estudiantes combinan sus autorretratos y símbolos en un esquema de móvil, decidiendo la estructura, distribución y paleta cromática, asegurando equilibrio visual y conceptual.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes
- **Producto:** Boceto o plano del móvil con anotaciones de colores y símbolos.
- **Tiempo:** 45 minutos
- **Rol docente:** Facilita la discusión, sugiere ajustes y hace preguntas guía: "*¿Cómo lograrán que el móvil se mantenga equilibrado? ¿Qué colores elegirán para armonizar el mensaje?*"

Actividad 2: Construcción del móvil

- **Objetivo:** Construir el móvil aplicando los conceptos artísticos y de equilibrio estudiados.
- **Instrucciones:** Con materiales disponibles, los estudiantes recortan, pintan y ensamblan los elementos de su móvil según el diseño planeado, asegurando que se mueva y transmita el mensaje deseado.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes
- **Producto:** Móvil artístico terminado y listo para exhibición.
- **Tiempo:** 90 minutos
- **Rol docente:** Observa, aporta técnicas de ensamblaje, pregunta: "*¿Qué dificultades encuentran para equilibrar el móvil? ¿Cómo los colores y símbolos trabajan juntos en movimiento?*"

Actividad 3: Preparación para exposición y reflexión grupal

- **Objetivo:** Preparar una breve explicación oral del móvil y reflexionar sobre el proceso colaborativo.
- **Instrucciones:** Cada grupo ensaya una exposición breve (3 minutos) sobre el mensaje de su móvil, colores y símbolos, y cómo trabajaron juntos para construirlo.
- **Organización:** Grupos
- **Producto:** Presentación oral preparada y lista para compartir.
- **Tiempo:** 20 minutos
- **Rol docente:** Orienta en la organización de ideas, enfatiza claridad y respeto en la exposición.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Proponer mejoras estéticas o ajustes para optimizar el movimiento y equilibrio del móvil.
- Para quienes necesitan apoyo: Asistencia en el armado del móvil y en la formulación de su exposición, con preguntas guía simplificadas.

Transición:

Docente: Prepara a los estudiantes para la exposición final y la reflexión colectiva que cerrará el proyecto.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

15 minutos

Síntesis:

Docente: Facilita la exposición grupal donde cada equipo presenta su móvil, explicando el mensaje, uso del color y simbolismo.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo lograron combinar sus ideas para crear un mensaje común en el móvil?
- ¿Qué aprendieron sobre el uso del color y los símbolos para comunicar emociones e ideas?
- ¿Cómo influyó el trabajo en equipo en el resultado final de su móvil?

Retroalimentación:

Docente: Da retroalimentación inmediata resaltando aspectos positivos y ofreciendo sugerencias para seguir desarrollando habilidades artísticas y colaborativas.

Transferencia:

Docente: Invita a los estudiantes a observar y valorar el arte en movimiento y a usar estos aprendizajes para futuros proyectos artísticos o expresiones personales.

Tarea o reto:

Docente: Propone que cada estudiante documente con fotos o videos su móvil y reflexione en un breve texto sobre su experiencia y aprendizajes para compartir en la plataforma escolar.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** En la activación de conocimientos previos de la sesión 1, para identificar comprensión inicial sobre mensajes y símbolos.
- **Formativa:** Durante el análisis colaborativo, creación de autorretratos, planeación y construcción del móvil, con observación directa y retroalimentación continua.
- **Sumativa:** En la exposición final y entrega del móvil construido, evaluando la integración de conceptos y trabajo colaborativo.

Criterios de evaluación:

- Diferencia clara y correcta entre mensaje denotado y connotado en análisis (objetivo 1).

- Originalidad y coherencia en el autorretrato conceptual que refleje identidad y uso adecuado de símbolos y color (objetivo 2 y 3).
- Aplicación efectiva de teoría del color y equilibrio en el diseño y construcción del móvil (objetivo 3 y 4).
- Demostración de trabajo colaborativo con responsabilidad compartida en el proceso y presentación (objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para evaluar análisis de mensajes y símbolos.
- Rúbrica para autorretrato conceptual y uso del color.
- Lista de cotejo para diseño y construcción del móvil (equilibrio, integración de conceptos, creatividad).
- Observación directa y registro anecdótico para evaluar colaboración y participación grupal.
- Autoevaluación y coevaluación breve después de la exposición.

Evidencias de aprendizaje:

- Hojas de análisis con mensajes denotados y connotados.
- Autorretratos conceptuales individuales.
- Bocetos y planos de diseño del móvil.
- Móvil terminado y presentado en grupo.
- Presentaciones orales y reflexiones escritas.

Enriquecimientos

Desarrollo - Ejemplos

Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio para el Plan de Clase

Los siguientes ejemplos y casos de estudio están diseñados para que los estudiantes de media (15-17 años) trabajen en equipo, analicen y apliquen los conceptos de mensaje denotado y connotado, autorretrato conceptual, símbolos gráficos, teoría del color y los móviles de Alexander Calder, integrándolos en la construcción de su propio móvil con mensaje y color.

Sesión 1: Análisis y diseño conceptual colaborativo (3 horas)

- **Ejemplo Práctico 1: Interpretación de mensajes en arte gráfico**
 - Dividir a los estudiantes en grupos de 4-5.
 - Entregar a cada grupo una serie de imágenes con símbolos gráficos (por ejemplo, logos, señales, pictogramas) y obras gráficas contemporáneas con mensajes claros y ocultos.
 - Ejercicio: Analizar en grupo el mensaje denotado (lo que se ve explícitamente) y el mensaje connotado (lo que implica o sugiere) de cada imagen.
 - Presentar conclusiones al grupo grande, destacando cómo el contexto y la cultura influyen en la interpretación.
- **Ejemplo Práctico 2: Autorretrato conceptual colectivo**

- Cada grupo elige un tema que represente su identidad colectiva (por ejemplo, valores del grupo, intereses comunes o problemáticas sociales relevantes para ellos).
- Diseñar un boceto de autorretrato conceptual que integre símbolos gráficos y colores según la teoría del color para expresar ese mensaje.
- Discutir cómo la elección de colores y símbolos refuerza el mensaje emocional o conceptual.
- Compartir bocetos con otros grupos para recibir retroalimentación.

• **Caso de Estudio: Movimientos y móviles de Alexander Calder**

- Presentación breve sobre la vida y obra de Calder, enfocándose en sus móviles como arte en movimiento y expresión simbólica.
- Analizar en grupos diferentes móviles de Calder: observar formas, colores y movimiento, y discutir qué mensaje o sensación transmiten.
- Relación con la teoría del color y el uso de símbolos en sus obras.
- Reflexión grupal: ¿Cómo podemos usar estas ideas para crear nuestro propio móvil con mensaje?

Sesión 2: Construcción colaborativa del móvil (3 horas)

• **Ejemplo Práctico 3: Diseño y construcción de móviles con mensaje**

- Los grupos utilizan sus bocetos y análisis previos para seleccionar materiales (cartón, palitos, alambres, pinturas, hilos) y comenzar la construcción de su móvil.
- Enfatizar el equilibrio entre forma, color y movimiento para que el mensaje se perciba claramente.
- Durante la construcción, los estudiantes discuten y ajustan el diseño para reforzar el mensaje denotado y connotado.
- Incorporar símbolos gráficos diseñados y aplicar la teoría del color en la pintura o decoración de las piezas.

• **Ejemplo Práctico 4: Presentación y retroalimentación colaborativa**

- Cada grupo presenta su móvil explicando el mensaje denotado y connotado, el autorretrato conceptual, el uso de símbolos y la aplicación de la teoría del color.
- Los demás grupos ofrecen retroalimentación constructiva, destacando fortalezas y posibles mejoras.
- Discusión final sobre el proceso colaborativo y el aprendizaje logrado.

Notas para el docente

- Fomentar la comunicación abierta y el trabajo en equipo durante todas las actividades para potenciar el aprendizaje colaborativo.
- Guiar a los grupos para que profundicen en el análisis crítico y la reflexión sobre los mensajes artísticos.
- Adaptar materiales y ejemplos al contexto sociocultural de los estudiantes para aumentar la relevancia y motivación.
- Gestionar el tiempo para que cada actividad tenga espacio suficiente, considerando pausas breves para mantener la concentración.

Desarrollo - Rubrica

Rúbrica para Evaluar el Proceso de Aprendizaje en la Construcción de Móviles

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el progreso de los estudiantes durante las dos sesiones de trabajo en el plan “Creando arte en movimiento: Construyendo móviles con mensaje y color”. Se centra en medir la aplicación práctica y conceptual de los contenidos trabajados, favoreciendo la metodología de aprendizaje colaborativo.

Criterios	Excelente (4)	Bueno (3)	Satisfactorio (2)	Insuficiente (1)
Aplicación del mensaje denotado y connotado	Integra de manera clara y profunda el mensaje tanto denotado como connotado en el diseño del móvil, demostrando comprensión avanzada.	El mensaje denotado y connotado está presente y es comprensible, aunque con menor profundidad o claridad.	El mensaje es básico o parcialmente evidente; hay confusión entre los elementos denotados y connotados.	No logra representar ni distinguir el mensaje denotado ni connotado en el móvil.
Incorporación del autorretrato conceptual	El autorretrato conceptual está claramente expresado y vinculado con el móvil, mostrando reflexión personal profunda.	El autorretrato conceptual es evidente, pero con menor conexión o profundidad en la representación.	Presencia limitada o poco clara del autorretrato conceptual, con escasa reflexión personal.	No incluye o no se identifica un autorretrato conceptual en el trabajo.
Uso de símbolos gráficos	Utiliza símbolos gráficos de forma creativa y coherente para reforzar el mensaje y la comprensión del móvil.	Incorpora símbolos gráficos relevantes, aunque de forma básica o con menor creatividad.	Utiliza símbolos gráficos de manera limitada o poco clara en el proyecto.	No utiliza símbolos gráficos o su uso es irrelevante para el mensaje.
Aplicación de la teoría del color	Aplica combinaciones de color con intención y conocimiento, logrando armonía y reforzando el mensaje del móvil.	Aplica la teoría del color de forma adecuada, con algunos aciertos en la armonía o el contraste.	Uso básico o inconsistente de la teoría del color, con poca armonía o comprensión de su efecto.	No aplica la teoría del color o su uso afecta negativamente la composición.
Construcción y equilibrio del móvil (inspirado en Calder)	Construye un móvil estable, con movimiento armonioso y que refleja claramente la inspiración en Calder.	El móvil es funcional y refleja la inspiración en Calder, aunque con ciertos ajustes necesarios en equilibrio o movimiento.	El móvil tiene problemas de estabilidad o movimiento, y la relación con Calder es poco clara.	El móvil no funciona correctamente o no refleja los conceptos de Calder.

Criterios	Excelente (4)	Bueno (3)	Satisfactorio (2)	Insuficiente (1)
Trabajo colaborativo y participación	Participa activamente, fomenta la colaboración, respeta ideas y contribuye al logro común del grupo.	Participa de manera constante y coopera con el grupo, aunque con menor iniciativa.	Participación irregular o limitada, con escasa colaboración o comunicación.	No participa ni colabora efectivamente con el grupo.
Proceso de reflexión y autoevaluación	Realiza una reflexión profunda y crítica sobre su aprendizaje y proceso creativo, identificando fortalezas y áreas de mejora.	Realiza una reflexión adecuada sobre el proceso y aprendizaje, con algunos elementos de autoevaluación.	Reflexión superficial o incompleta, con poca conexión al proceso creativo o aprendizaje.	No realiza reflexión ni autoevaluación sobre su trabajo.