

Reflejos del Alma: El Arte y el Alzheimer en los Autorretratos de William Utermohlen

Educación Artística | apreciación Artística | Diseño Universal para el Aprendizaje

Descripción

Este plan de clase invita a los estudiantes de media (15-17 años) a explorar la profunda relación entre el arte y la experiencia humana a través del análisis de la serie de autorretratos del artista William Utermohlen. A medida que Utermohlen enfrentaba el avance del Alzheimer, su obra visual refleja las transformaciones en su percepción, emociones y cognición, manifestadas en cambios en forma, color y espacio. Los estudiantes aprenderán a identificar estos cambios estéticos y a reflexionar sobre cómo el arte puede expresar la salud mental y emociones complejas. Este análisis no solo desarrolla competencias críticas en apreciación artística, sino que también fomenta la empatía, la apertura y el respeto hacia experiencias diversas. Al conectar con temas universales como la identidad y la salud, los estudiantes podrán vincular el arte con su vida diaria y con la comprensión de realidades humanas complejas, promoviendo una visión más humana y sensible del arte y sus mensajes.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar estéticamente la serie de autorretratos de William Utermohlen, enfocándose en las transformaciones del lenguaje visual: forma, color y espacio.
- Identificar y describir las características visuales que evidencian el deterioro por Alzheimer en las obras.
- Reflexionar sobre la relación entre el arte, la salud mental y las emociones, valorando las diversas interpretaciones personales y colectivas.
- Manifestar respeto y apertura hacia las opiniones y emociones expresadas por sus pares durante el análisis artístico.

Recursos Necesarios

- Proyector o pantalla para mostrar imágenes digitales de los autorretratos de William Utermohlen (serie completa o selección representativa)
- Imágenes impresas en alta calidad de al menos 5 autorretratos distintos (uno por cada etapa visible del deterioro)
- Cuadernos o hojas de trabajo para anotaciones individuales
- Marcadores, lápices de colores y hojas blancas para actividad creativa
- Computadora o tablet con acceso a video breve sobre William Utermohlen y el Alzheimer (3-5 minutos)
- Material audiovisual: video documental corto o entrevista con expertos (preseleccionado)
- Pizarra o rotafolio para recoger ideas y conclusiones grupales

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de elementos visuales del arte: forma, color, espacio
- Experiencia previa con análisis simple de obras de arte (identificar elementos y expresar opiniones personales)
- Habilidades básicas para expresar ideas oralmente y por escrito
- Conciencia inicial sobre salud mental o enfermedades neurodegenerativas (puede ser general, no específico)

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Presentar a los estudiantes el contexto de la vida y obra de William Utermohlen y generar interés en cómo el arte puede reflejar experiencias personales y cambios emocionales profundos.

Activación de conocimientos previos

Docente: Inicia preguntando: *"¿Alguna vez han visto un cuadro que les haga sentir algo muy fuerte o que les cuente una historia personal del artista? ¿Cómo creen que los artistas pueden expresar sus sentimientos y experiencias a través del arte?"*

Estudiantes: Responden brevemente compartiendo ejemplos o ideas.

Motivación y enganche

Docente: Muestra en pantalla una imagen impactante de la última etapa del autorretrato de Utermohlen y dice: *"Este artista pintó varios autorretratos mientras enfrentaba una enfermedad que afecta la memoria y el pensamiento. Vamos a descubrir juntos cómo el arte puede mostrarnos esas transformaciones."*

Contextualización

Docente: Explica: *"Hoy aprenderemos a analizar estos autorretratos para entender cómo el arte refleja no solo la imagen física, sino también emociones y cambios internos. Esto nos ayuda a ser más empáticos y a valorar diferentes formas de expresión."*

Estudiantes: Escuchan y se preparan para la exploración visual.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 40 minutos

Presentación del contenido

Docente: Presenta un video breve sobre William Utermohlen y su historia con Alzheimer (3-5 minutos), seguido de una breve explicación ilustrada sobre los elementos visuales (forma, color, espacio) y cómo pueden cambiar para expresar diferentes estados emocionales y cognitivos.

Estudiantes: Observan el video y escuchan la explicación con apoyo visual, tomando notas en sus cuadernos.

Actividad 1: Observación guiada de autorretratos

- **Objetivo:** Analizar estéticamente la serie de autorretratos identificando transformaciones en forma, color y espacio.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Entrega a cada estudiante imágenes impresas de cinco autorretratos de Utermohlen en orden cronológico.
 - Guía la observación con preguntas específicas: "*¿Qué diferencias ven en la forma de la cara y los rasgos? ¿Cómo cambia el uso del color? ¿Qué sucede con el espacio o fondo de cada retrato?*"
 - Solicita que anoten sus respuestas y emociones que les provoca cada imagen en una tabla sencilla: Retrato - Forma - Color - Espacio - Emociones.
- **Organización:** Individual
- **Producto:** Tabla de análisis visual y emocional escrita.
- **Tiempo:** 15 minutos
- **Rol del docente:** Observa, formula preguntas guía como: "*¿Puedes describir con más detalle cómo cambian los colores?*" o "*¿Qué crees que el artista quería expresar con ese cambio?*", apoyando a quienes tengan dudas.

Actividad 2: Discusión en grupos pequeños

- **Objetivo:** Reflexionar sobre la relación entre arte, salud mental y emociones, y valorar interpretaciones diversas.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Organiza a los estudiantes en grupos de 3-4 personas.
 - Indica que compartan sus observaciones y emociones anotadas, discutiendo las posibles causas de los cambios en los retratos y cómo esto representa la experiencia del artista con Alzheimer.
 - Solicita que el grupo prepare un breve resumen de sus principales conclusiones y sentimientos respecto a la serie.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes
- **Producto:** Resumen escrito o listado en hoja rotafolio o pizarra.
- **Tiempo:** 15 minutos
- **Rol del docente:** Facilita la discusión, promueve el respeto y escucha activa, interviene para clarificar conceptos y parafrasear ideas complejas.

Actividad 3: Creación expresiva individual

- **Objetivo:** Manifestar respeto y apertura mediante la expresión artística personal inspirada en el análisis.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** Invita a los estudiantes a crear un pequeño autorretrato o dibujo que refleje una emoción o experiencia personal, utilizando técnicas libres (lápices, colores, marcadores).

- Explica que deben intentar transmitir un sentimiento o estado interno, tomando inspiración de cómo Utermohlen usó cambios visuales para expresar su realidad.

- **Organización:** Individual
- **Producto:** Dibujo o boceto artístico expresivo
- **Tiempo:** 10 minutos
- **Rol del docente:** Apoya con sugerencias, ofrece palabras de aliento, y ayuda a estudiantes que deseen expresar emociones complejas verbalmente.

Diferenciación

- **Para estudiantes que terminan antes:** Ofrecer preguntas adicionales para profundizar, como "*¿Qué significado le das a los colores usados? ¿Cómo cambiarías algún retrato para expresar otra emoción?*"
- **Para estudiantes que necesitan más apoyo:** Proporcionar guías visuales con ejemplos claros y acompañar la observación con preguntas más concretas y apoyo verbal frecuente.

Transiciones

Después de cada actividad, el docente realiza una breve recapitulación en plenaria, conectando lo observado con la siguiente tarea para mantener el hilo conductor y la motivación.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

Síntesis

Docente: Solicita a los estudiantes completar un ticket de salida con tres ideas clave que aprendieron hoy sobre el arte y el Alzheimer, y una pregunta que aún tengan.

Estudiantes: Escriben individualmente y entregan al docente.

Reflexión metacognitiva

- ¿Qué cambios en el lenguaje visual notaste en los autorretratos y qué crees que representan?
- ¿Cómo te ayudó esta actividad a entender la relación entre arte y emociones complejas?
- ¿De qué manera respetaste y valoraste las opiniones de tus compañeros durante la discusión?

Retroalimentación

Docente: Revisa los tickets de salida para identificar dudas comunes y refuerza los conceptos principales con comentarios positivos. Durante la discusión, ofrece reconocimiento a aportaciones respetuosas y profundas.

Transferencia

Docente: Anima a los estudiantes a observar otras obras de arte que reflejen emociones o estados mentales y a pensar en cómo el arte puede ser una herramienta para expresar lo que a veces no se puede decir con palabras.

Tarea o reto

Docente: Propone investigar en casa otro artista que haya reflejado su experiencia personal o emocional en su obra y preparar una breve presentación o dibujo para compartir en la próxima clase.

Evaluación

Tipo de evaluación: Diagnóstica en la fase de inicio (pregunta detonadora), formativa durante el desarrollo (observación directa, producto de análisis y discusión), y sumativa en el cierre (ticket de salida y reflexión metacognitiva).

Criterios de evaluación:

- Capacidad para identificar y describir cambios en forma, color y espacio en los autorretratos (Objetivo 1).
- Habilidad para relacionar visualmente las transformaciones con el deterioro cognitivo y emocional (Objetivo 2).
- Participación respetuosa y reflexiva en discusiones grupales, demostrando apertura a diversas interpretaciones (Objetivo 3 y 4).
- Expresión artística personal que refleja comprensión de la relación entre emociones y lenguaje visual (Objetivo 4).

Instrumentos sugeridos: Lista de cotejo para observación de participación, rúbrica para análisis visual y expresión artística, autoevaluación breve para reflexión personal, y revisión de tickets de salida.

Evidencias de aprendizaje:

- Tabla de análisis visual individual
- Resumen grupal de discusión
- Dibujo o autorretrato expresivo
- Respuestas en ticket de salida y reflexión metacognitiva