

Melodías que nos unen: Música, emociones y sociedad

Educación Artística | Música | Aprendizaje Invertido

Descripción

Este plan de clase invita a los estudiantes de secundaria a explorar cómo la música no solo es una forma de arte, sino una poderosa herramienta para expresar y sentir emociones, además de influir en la sociedad. A través de la comprensión de cómo diferentes géneros y canciones conectan con sentimientos diversos y reflejan contextos sociales, los alumnos descubrirán la importancia de la música en su vida diaria y en el mundo que los rodea. Esta experiencia les permitirá reconocer sus propias emociones vinculadas a la música y analizar cómo ésta puede ser un medio para comunicar ideas, unir grupos y promover cambios sociales. La relevancia de este aprendizaje radica en desarrollar sensibilidad artística, empatía y pensamiento crítico, habilidades esenciales para su crecimiento personal y social. Con actividades prácticas y colaborativas, los estudiantes aplicarán lo aprendido y reflexionarán sobre el impacto de la música en sus emociones y en la comunidad, fortaleciendo su identidad cultural y su capacidad para valorar la diversidad musical.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar la relación entre la música y las emociones personales y colectivas.
- Identificar cómo diferentes géneros musicales reflejan aspectos sociales y culturales.
- Crear una propuesta musical que exprese una emoción particular vinculada a un contexto social.
- Argumentar oralmente la influencia de la música en la sociedad y en su propia vida.

Recursos Necesarios

- Computadoras o tabletas con acceso a internet (1 por cada pareja de estudiantes)
- Proyector y bocinas para reproducción audiovisual
- Videos seleccionados sobre música y emociones (previamente asignados para estudio en casa)
- Lecturas impresas breves sobre géneros musicales y contextos sociales (1 por estudiante)
- Hojas blancas y colores para elaboración de mapas conceptuales
- Instrumentos musicales simples o aplicaciones digitales de creación musical (opcional)
- Cuaderno o bitácora personal para anotaciones y reflexiones

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre elementos musicales (ritmo, melodía, género)
- Habilidades básicas para expresar opiniones y trabajar en equipo

- Hábito de haber revisado previamente los materiales asignados en casa (videos y lecturas)
- Experiencia previa con actividades de reflexión y creación artística

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Introducir el tema de la relación entre música, emociones y sociedad, motivando a los estudiantes a conectar con sus propias experiencias musicales y preparando el terreno para el aprendizaje activo.

Activación de conocimientos previos

Docente: "Para comenzar, quiero que piensen en una canción que les haya hecho sentir algo muy fuerte, ya sea alegría, tristeza, enojo o paz. ¿Quién quiere compartir qué canción escogió y qué emoción les provocó?"

Estudiantes: Comparten brevemente en voz alta o con un compañero su ejemplo de canción y emoción.

Motivación y enganche

Docente: "¿Sabían que la música puede cambiar nuestro estado de ánimo y también unir a las personas para crear movimientos sociales importantes? Por ejemplo, canciones usadas en protestas o para celebrar tradiciones. Hoy vamos a descubrir por qué sucede esto y cómo la música influye en nosotros y en la sociedad."

Contextualización

Docente: "Cada uno de ustedes escucha música todos los días, ya sea en casa, en la calle o en redes sociales. Entender cómo la música afecta nuestras emociones y cómo refleja lo que pasa en la sociedad les ayudará a valorarla aún más y a expresarse mejor."

Estudiantes: Escuchan y reflexionan sobre la importancia personal y social de la música.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 75 minutos

Presentación del contenido:

Los estudiantes, habiendo revisado previamente en casa videos breves y lecturas sobre música y emociones, compartirán sus aprendizajes y los aplicarán en actividades colaborativas para profundizar su comprensión.

Actividad 1: Compartiendo aprendizajes previos

- **Objetivo:** Analizar la relación entre música y emociones personales y colectivas.
- **Instrucciones:**

- **Docente:** "En parejas, compartan lo que aprendieron en casa sobre cómo la música puede expresar emociones y reflejar la sociedad. Usen sus notas y los materiales para apoyarse."
- **Estudiantes:** Discuten y preparan un resumen de 3 ideas clave para compartir con el grupo.
- **Organización:** Parejas
- **Producto:** Resumen oral de 3 ideas clave
- **Tiempo:** 15 minutos
- **Rol docente:** Escucha, formula preguntas como "¿Qué ejemplos encontraron que muestran esta relación?", y ayuda a clarificar conceptos.

Actividad 2: Mapa conceptual colectivo

- **Objetivo:** Identificar cómo diferentes géneros musicales reflejan aspectos sociales y culturales.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Ahora, en grupos de 3-4, con base en sus resúmenes y materiales, elaboren un mapa conceptual que relacione géneros musicales con emociones y contextos sociales."
 - **Estudiantes:** Construyen el mapa en hojas grandes, usando colores y palabras clave.
- **Organización:** Grupos de 3-4
- **Producto:** Mapa conceptual visual
- **Tiempo:** 30 minutos
- **Rol docente:** Facilita el trabajo, pregunta "¿Cómo conecta este género con la sociedad?", "¿Qué emociones predominan?", y da apoyo a los grupos que lo necesiten.

Actividad 3: Creando una propuesta musical emocional

- **Objetivo:** Crear una propuesta musical que exprese una emoción particular vinculada a un contexto social.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Finalmente, en el mismo grupo, diseñen una idea para una canción o pieza musical que exprese una emoción que quieran comunicar y que refleje una realidad social importante para ustedes. Pueden usar palabras, sonidos, o describir el ritmo y estilo."
 - **Estudiantes:** Desarrollan la propuesta y preparan una breve explicación oral.
- **Organización:** Grupos de 3-4
- **Producto:** Propuesta creativa y explicación oral
- **Tiempo:** 30 minutos
- **Rol docente:** Escucha las ideas, propone preguntas para profundizar la reflexión y apoya a los equipos que requieran ayuda para organizarse o expresarse.

Diferenciación

- **Estudiantes que terminan antes:** Pueden investigar un género musical adicional o preparar una breve reflexión escrita sobre cómo la música impacta en su familia o comunidad.
- **Estudiantes que necesitan más apoyo:** Trabajan con el docente en apoyo personalizado para clarificar ideas o usar esquemas guiados para la creación del mapa conceptual y la propuesta musical.

Transiciones

Al terminar cada actividad, el docente resume brevemente lo logrado y conecta con la siguiente: "Ahora que han compartido sus ideas y creado mapas que conectan música con emociones y sociedad, vamos a llevar esas ideas a la práctica creando su propia propuesta musical."

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 25 minutos

Síntesis

Docente: "Para finalizar, cada grupo compartirá con la clase su mapa conceptual y su propuesta musical, explicando la emoción y el contexto social que eligieron."

Estudiantes: Presentan sus mapas y propuestas en una plenaria.

Reflexión metacognitiva

Docente: "Para reflexionar, escriban en sus cuadernos estas preguntas:"

- "¿Qué aprendí hoy sobre la relación entre música y emociones?"
- "¿Cómo puedo usar la música para expresar lo que siento o pienso sobre mi sociedad?"
- "¿Qué género musical me conecta más con mi identidad y por qué?"

Estudiantes: Responden individualmente y, si desean, comparten alguna respuesta con el grupo.

Retroalimentación

Docente: Proporciona comentarios positivos y constructivos durante las presentaciones y en la reflexión, destacando la originalidad, la conexión emocional y la comprensión social demostradas.

Transferencia

Docente: "Los invito a que en casa o con amigos escuchen una canción que les guste y piensen qué emociones les provoca y qué dice esa canción sobre la sociedad. La próxima vez hablaremos de cómo la música puede ser un motor para el cambio."

Tarea o reto

Docente: "Como reto, elijan una canción que consideren importante para su comunidad y preparen una breve explicación escrita o video donde expliquen qué emociones transmite y qué mensaje social tiene."

Evaluación

Tipo de evaluación:

- Diagnóstica en la fase de inicio mediante la pregunta detonadora sobre canciones y emociones personales.
- Formativa durante el desarrollo observando la participación en actividades colaborativas y la calidad de mapas conceptuales y propuestas musicales.
- Sumativa en el cierre con la presentación grupal y la reflexión escrita individual.

Criterios de evaluación:

- Claridad y profundidad en el análisis de la relación música-emoción (Objetivo 1).
- Identificación adecuada de géneros musicales y su contexto social (Objetivo 2).
- Creatividad y pertinencia en la propuesta musical que exprese emociones y contexto social (Objetivo 3).
- Coherencia y argumentación en la explicación oral de la influencia de la música (Objetivo 4).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para participación y contenido en actividades grupales.
- Rúbrica para evaluar mapas conceptuales y propuestas musicales.
- Observación directa durante exposiciones orales.
- Autoevaluación escrita basada en las preguntas de reflexión metacognitiva.

Evidencias de aprendizaje:

- Resúmenes orales en parejas.
- Mapas conceptuales elaborados en grupo.
- Propuestas creativas de piezas musicales.
- Presentaciones orales grupales.
- Respuestas escritas de reflexión individual.