

Creatividad en Movimiento: Explorando la Expresión Artística

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Colaborativo

Descripción

Este plan de clase está diseñado para fomentar el desarrollo integral de estudiantes de secundaria a través del estímulo de la creatividad, la sensibilidad y la expresión artística. Los alumnos explorarán diferentes formas de expresión artística para comprender cómo el arte puede reflejar emociones, ideas y experiencias personales y colectivas. A través de actividades colaborativas, los estudiantes aprenderán a valorar su propia creatividad y la de sus compañeros, desarrollando habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Este enfoque es relevante porque conecta el arte con la vida cotidiana, ayudándolos a expresar pensamientos y sentimientos de manera saludable y significativa, además de fortalecer su autoestima y sensibilidad cultural. El plan utiliza la metodología de Aprendizaje Colaborativo para que los estudiantes construyan su aprendizaje en conjunto, fomentando un ambiente de respeto y apoyo mutuo.

Objetivos de Aprendizaje

- Explorar y expresar ideas y emociones a través de diferentes formas de expresión artística.
- Colaborar activamente en equipos pequeños para crear una obra artística conjunta que refleje un tema común.
- Analizar y valorar la diversidad de expresiones artísticas y sus significados en contextos personales y sociales.
- Desarrollar la sensibilidad estética y la creatividad mediante la experimentación con materiales y técnicas artísticas.

Recursos Necesarios

- Hojas de papel tamaño carta (al menos 3 por estudiante)
- Crayones, lápices de colores, marcadores y acuarelas
- Tijeras y pegamento
- Cámaras o teléfonos móviles para tomar fotografías (opcional)
- Proyector o pantalla para mostrar videos breves
- Video corto sobre expresión artística (3-5 minutos, por ejemplo, una presentación de diferentes formas de arte contemporáneo)
- Cartulinas para presentaciones grupales
- Material impreso con ejemplos de expresiones artísticas variadas (pintura, danza, música, teatro)

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre tipos de arte (pintura, música, danza, teatro) visto en cursos anteriores.
- Habilidades básicas en dibujo y manejo de materiales artísticos simples.
- Experiencia previa en trabajo en equipo y respeto por opiniones diversas.
- Capacidad para expresar ideas simples oralmente en grupo.

Actividades

Sesión 1: Descubriendo y Expresando la Creatividad Personal

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

Conocer la importancia de la creatividad y la expresión artística como herramientas para comunicar emociones e ideas, y prepararse para trabajar colaborativamente en la creación artística.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** "¿Recuerdan alguna ocasión en que usaron el arte para expresar cómo se sentían o para contar una historia? ¿Qué tipo de arte usaron?"
- **Estudiantes:** Responden en plenaria compartiendo experiencias breves.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra un video corto (3 minutos) que presenta diversas formas de expresión artística contemporánea y pregunta: "¿Cuál de estas expresiones les parece más cercana a ustedes y por qué?"
- **Estudiantes:** Observan el video y responden espontáneamente.

Contextualización:

Docente: Explica cómo el arte está presente en la vida cotidiana, desde la música que escuchan hasta las imágenes que ven, y cómo pueden usar el arte para expresar quiénes son y lo que sienten.

Estudiantes: Reflexionan y escuchan atentamente, conectando el tema con su día a día.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido:

Se introduce el concepto de expresión artística como medio para comunicar emociones y pensamientos, enfatizando la importancia del trabajo colaborativo para enriquecer las creaciones.

Actividad 1: "Mi emoción en color"

- **Objetivo:** Explorar y expresar una emoción personal mediante el uso de color y formas.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Piensen en una emoción que hayan sentido recientemente. Ahora, usando los colores y formas que prefieran en su hoja, expresen esa emoción sin usar palabras."
 - **Estudiantes:** Trabajan individualmente durante 15 minutos dibujando y pintando su emoción.
- **Organización:** Individual
- **Producto:** Dibujo expresivo que representa una emoción personal.
- **Rol del docente:** Observa, hace preguntas como: "¿Por qué elegiste esos colores? ¿Cómo te hace sentir esta obra?" para motivar la reflexión.
- **Tiempo:** 15 minutos

Actividad 2: "Compartiendo emociones y creando juntos"

- **Objetivo:** Colaborar para combinar las expresiones individuales en una obra artística grupal que refleje un tema común.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Formaremos grupos de 4. Compartirán con su grupo el dibujo que hicieron y elegirán un tema común (por ejemplo, alegría, tristeza, esperanza) para crear un mural usando partes de sus dibujos y nuevas ideas."
 - **Estudiantes:** En grupos, dialogan y seleccionan el tema. Luego, combinan sus dibujos y agregan elementos para construir un mural en cartulina.
- **Organización:** Grupos de 4
- **Producto:** Mural grupal que expresa un tema emocional común.
- **Rol del docente:** Facilita el diálogo, ayuda a organizar ideas y fomenta la participación equitativa. Pregunta: "¿Cómo integraron las ideas de todos? ¿Qué significa este mural para ustedes?"
- **Tiempo:** 30 minutos

Diferenciación:

- **Para estudiantes que terminan antes:** Se les invita a crear una breve historia o poema que acompañe el mural y explique el tema elegido.
- **Para estudiantes que necesitan apoyo:** Se les ofrece ayuda para expresar ideas, usar materiales y se les asigna un rol específico dentro del grupo, como organizador o encargado de colores.

Transición:

Docente: "Vamos a preparar una pequeña presentación para compartir con el grupo lo que lograron en sus murales. Esto nos ayudará a conocer y valorar las diferentes formas de expresión."

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Solicita que cada grupo comparta en 2 minutos el tema de su mural y qué emociones quisieron expresar.
- **Estudiantes:** Explican su obra y escuchan a sus compañeros.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendí sobre la forma en que el arte puede expresar emociones?
- ¿Cómo me sentí al trabajar con mis compañeros para crear algo conjunto?
- ¿Qué técnica o color me ayudó más a comunicar lo que sentía?

Retroalimentación:

Docente: Ofrece comentarios positivos sobre la creatividad, esfuerzo y colaboración, destacando ejemplos concretos de participación y expresión.

Transferencia:

Docente: Explica que en la próxima sesión explorarán cómo diferentes culturas usan el arte para contar historias y cómo ellos podrán crear una obra grupal inspirada en esas tradiciones.

Sesión 2: Arte y Cultura: Creando Historias Compartidas

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

Conectar el aprendizaje previo con la exploración de las expresiones artísticas culturales y preparar a los estudiantes para crear una obra colaborativa que cuente una historia.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Presenta imágenes o breves videos (2-3 minutos) de expresiones artísticas culturales (danza, pintura, música) y pregunta: "¿Han visto algo parecido en sus casas o comunidad? ¿Qué historia creen que cuentan estas obras?"
- **Estudiantes:** Comparten sus ideas y experiencias breves en plenaria.

Motivación y enganche:

Docente: Propone un reto: "Hoy, en grupos, crearán una historia usando elementos artísticos que reflejen algo importante para ustedes o su comunidad, y la expresarán en una presentación creativa."

Estudiantes: Se muestran motivados y listos para colaborar.

Contextualización:

Docente: Explica cómo el arte es una forma de contar historias y preservar tradiciones, y cómo ellos también pueden usarlo para compartir sus propias historias y valores.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido:

Se introduce brevemente la idea de narrativas artísticas y la importancia de la cultura en la expresión artística. Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias historias o las de su comunidad.

Actividad 1: "Construyendo la historia grupal"

- **Objetivo:** Diseñar en equipo una historia o mensaje que quieran comunicar mediante una obra artística colectiva.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "En sus grupos, piensen en una historia, valor, o experiencia que quieran contar. Puede ser algo de su familia, su comunidad o algo que los inspire."
 - **Estudiantes:** Discuten en grupos y definen la historia o tema central en 10 minutos.
- **Organización:** Grupos de 3-4
- **Producto:** Guion o esquema breve de la historia a contar.
- **Rol del docente:** Facilita la discusión, pregunta: "¿Qué mensaje quieren que otros comprendan? ¿Cómo pueden representarlo con arte?"
- **Tiempo:** 10 minutos

Actividad 2: "Creando la obra artística"

- **Objetivo:** Utilizar técnicas artísticas para representar la historia o mensaje definido en el grupo.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Usen los materiales disponibles para crear una obra que cuente su historia. Pueden combinar dibujo, pintura, collage o incluso preparar una breve dramatización o canción."
 - **Estudiantes:** Trabajan en la creación durante 25 minutos, coordinándose y asignando tareas.
- **Organización:** Grupos de 3-4
- **Producto:** Obra artística colectiva que representa la historia o mensaje.
- **Rol del docente:** Observa la colaboración, sugiere ideas, apoya en técnicas y fomenta la participación equitativa.
- **Tiempo:** 25 minutos

Actividad 3: "Preparando la presentación"

- **Objetivo:** Organizar la presentación para compartir la obra y la historia con la clase.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Ahora, preparen una explicación breve o una pequeña actuación para acompañar su obra y ayudar a la clase a entender su historia."
 - **Estudiantes:** Ensayan y organizan la presentación durante 10 minutos.
- **Organización:** Grupos de 3-4
- **Producto:** Presentación oral o dramatización que acompañe la obra.
- **Rol del docente:** Apoya con sugerencias y anima a la confianza para hablar en público.
- **Tiempo:** 10 minutos

Diferenciación:

- **Para estudiantes que terminan antes:** Se les invita a grabar un video breve presentando su obra o a crear un folleto explicativo.
- **Para estudiantes que necesitan apoyo:** Se les asigna un rol de apoyo dentro del grupo y se les ofrece ayuda personalizada para expresar sus ideas.

Transición:

Docente: "Nos preparamos para compartir nuestras creaciones con la clase. Esto nos ayudará a valorar todas las voces y formas de expresión."

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Organiza el espacio para que cada grupo presente su obra y su historia en 3 minutos.
- **Estudiantes:** Presentan y escuchan atentamente a sus compañeros.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo me ayudó el trabajo en equipo a expresar mejor nuestra historia?
- ¿Qué aprendí sobre las diferentes formas de contar historias a través del arte?
- ¿De qué manera puedo seguir usando el arte para comunicar mis ideas y sentimientos?

Retroalimentación:

Docente: Felicita el esfuerzo, creatividad y respeto mostrado, resaltando cómo el arte une a las personas y enriquece la comunicación.

Transferencia:

Docente: Invita a los estudiantes a observar a su alrededor y en sus comunidades las expresiones artísticas y a pensar en cómo podrían crear nuevas obras que cuenten sus propias historias.

Tarea o reto:

Docente: Propone que cada estudiante tome una fotografía o dibuje algo en casa que represente una historia o emoción personal y lo comparta en la siguiente clase.

Evaluación

Tipo de evaluación: La evaluación es formativa durante todo el desarrollo de las sesiones y sumativa en el cierre mediante la presentación y reflexión final.

Criterios de evaluación:

- Capacidad para expresar emociones e ideas a través del arte (relacionado con Objetivo 1).
- Participación activa y colaboración efectiva en el trabajo en equipo (relacionado con Objetivo 2).
- Comprensión y análisis de la diversidad de expresiones artísticas y su significado (relacionado con Objetivo 3).
- Creatividad y uso adecuado de técnicas y materiales artísticos (relacionado con Objetivo 4).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar participación y colaboración en actividades grupales.
- Rúbrica para evaluar la obra artística y presentación sobre creatividad, expresión y trabajo en equipo.
- Autoevaluación y coevaluación con preguntas guiadas para reflexionar sobre el aprendizaje y trabajo colaborativo.
- Observación directa durante las actividades y presentaciones.

Evidencias de aprendizaje:

- Dibujos individuales que expresan emociones (Actividad 1, Sesión 1).
- Murales grupales que reflejan temas emocionales (Actividad 2, Sesión 1).
- Guiones o esquemas de historias grupales (Actividad 1, Sesión 2).
- Obras artísticas colectivas que narran historias (Actividad 2, Sesión 2).
- Presentaciones orales o dramatizaciones que acompañan las obras (Actividad 3, Sesión 2).

Enriquecimientos

Inicio - Rubrica

Rúbrica para Evaluar la Participación y Disposición en la Fase de Inicio

Criterio	Excelente (4 puntos)	Bueno (3 puntos)	Satisfactorio (2 puntos)	Necesita Mejora (1 punto)

Participación Activa	Contribuye frecuentemente con ideas y preguntas, motivando al grupo.	Participa con ideas y preguntas en la mayoría de las actividades.	Participa ocasionalmente, pero de forma limitada.	Participa muy poco o no participa en las actividades.
Disposición para Colaborar	Muestra entusiasmo y se integra fácilmente con sus compañeros.	Muestra buena disposición para trabajar en equipo con apoyo.	Muestra disposición irregular para colaborar con otros.	Se muestra renuente o poco dispuesto a colaborar con el grupo.
Respeto y Escucha Activa	Escucha atentamente y respeta las opiniones de todos, fomentando un ambiente positivo.	Escucha y respeta la mayoría de las opiniones de sus compañeros.	Escucha con atención de forma intermitente, ocasionalmente interrumpe.	No escucha ni respeta las opiniones de los demás.
Creatividad y Expresión Inicial	Expresa ideas creativas y originales desde el inicio del trabajo en equipo.	Expresa ideas creativas, aunque con menor frecuencia o profundidad.	Ofrece ideas poco creativas o repetitivas.	No ofrece ideas creativas ni contribuciones en la expresión artística.