

Mi historia en arte y música: explorando mi imagen y momentos clave

Educación Artística | Diseño Universal para el Aprendizaje

Descripción

Este plan de clase está diseñado para que estudiantes de media (15-17 años) exploren, describan y representen su propia imagen y momentos importantes en su historia personal utilizando diferentes medios de expresión artística y musical. A través de actividades prácticas y reflexivas, los alumnos aprenderán a comunicar sus experiencias y emociones, desarrollando habilidades creativas y expresivas con herramientas gráficas, sonoras, verbales y gestuales. El propósito es que comprendan el valor del arte y la música como formas de expresión personal y cómo estas pueden conectar con su identidad y contexto social.

La relevancia de este aprendizaje radica en que los jóvenes podrán reconocer y valorar su historia y emociones, lo que contribuye a fortalecer su autoestima y sentido de pertenencia. Además, al utilizar diversos medios de representación, se atiende la diversidad de estilos de aprendizaje y capacidades, promoviendo un aprendizaje activo y significativo. Este enfoque se conecta con la vida real de los estudiantes, pues el arte y la música están presentes en su entorno cotidiano y pueden ser un canal para expresar sus vivencias y construir su identidad.

Objetivos de Aprendizaje

- Explorar y seleccionar momentos relevantes de su historia personal para representar artísticamente.
- Describir su propia imagen y experiencias mediante diferentes medios de expresión (gestual, gráfico, verbal, sonoro).
- Crear una representación personal combinando técnicas artísticas y musicales que refleje su identidad y vivencias.
- Analizar cómo el arte y la música pueden comunicar emociones e historias personales.

Recursos Necesarios

- Hojas blancas tamaño carta (1 por estudiante)
- Materiales de dibujo: lápices, colores, marcadores
- Dispositivo con altavoz para reproducir música (computadora, celular, tablet)
- Lista de reproducción con canciones variadas (instrumentales y con letras relacionadas con emociones o historias personales)
- Cámara fotográfica o celular con cámara (opcional para registro fotográfico personal)
- Papelógrafo o pizarra para notas y consignas
- Marcadores para pizarra o papelógrafo

- Grabadora o aplicación para grabar audio (puede ser celular o computadora)
- Espacio amplio para movimientos gestuales

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre técnicas de dibujo y expresión corporal adquiridos en cursos previos.
- Habilidades básicas para expresarse verbalmente y en grupo.
- Experiencia previa en escuchar y analizar música simple.
- Capacidad para trabajar en grupo y respetar turnos de participación.

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explica a los estudiantes que durante la clase explorarán cómo expresar su historia personal y su imagen a través del arte y la música, y por qué esto es importante para conocer y comunicar su identidad.

Estudiantes: Escuchan y se preparan para participar en las actividades.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Plantea la pregunta detonadora: "¿Qué momentos de tu vida recuerdas con más fuerza y por qué crees que son importantes para ti?"

Estudiantes: Reflexionan individualmente por 2 minutos y luego comparten en parejas una experiencia importante de su historia personal.

Motivación y enganche:

Docente: Presenta un dato curioso: "¿Sabías que muchos artistas y músicos famosos han plasmado sus historias personales en sus obras para compartir sus emociones con el mundo?" Luego pone un breve fragmento instrumental emotivo (1 minuto) y pregunta: "¿Qué imágenes o recuerdos te vienen a la mente al escuchar esta música?"

Estudiantes: Responden espontáneamente y expresan sus ideas.

Contextualización:

Docente: Conecta el tema con la vida cotidiana: "Así como esta música nos hace sentir y recordar cosas, ustedes también pueden usar el arte y la música para contar su propia historia y mostrar quiénes son."

Estudiantes: Comprenden la importancia y se motivan para la sesión.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 40 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Introduce brevemente diferentes medios de expresión (dibujo, gestos, palabras, sonidos) explicando que cada uno puede ayudar a contar una historia o expresar emociones de maneras distintas. Usa ejemplos visuales y auditivos breves para ilustrar.

Estudiantes: Observan, escuchan y participan con preguntas o comentarios.

Actividad 1: "Mi momento clave en dibujo"

- **Objetivo:** Explorar y seleccionar un momento relevante para representarlo gráficamente.
- **Instrucciones:**
 - **Docente dice:** "Piensa en un momento importante o significativo de tu historia personal. Ahora, representa ese momento en un dibujo en la hoja que tienes. No te preocupes por la perfección, usa colores, formas o símbolos que te ayuden a contar esa parte de tu historia."
 - Distribuir materiales de dibujo.
 - Dar 15 minutos para realizar el dibujo.
- **Organización:** Individual
- **Producto:** Dibujo personal que representa un momento clave.
- **Rol docente:** Camina observando, hace preguntas como "¿Qué mensaje quieres transmitir con tu dibujo?" o "¿Qué colores elegiste y por qué?".
- **Tiempo:** 15 minutos

Actividad 2: "Expreso con gestos y sonidos"

- **Objetivo:** Representar emociones relacionadas con su dibujo usando lenguaje gestual y sonoro.
- **Instrucciones:**
 - **Docente dice:** "Ahora, piensa en la emoción que sientes con ese momento. En grupos de 3, cada uno mostrará con gestos y sonidos sin palabras esa emoción mientras los demás adivinan qué emoción es."
 - Organizar grupos de 3.
 - Cada estudiante tiene 2 minutos para expresarse, los compañeros adivinan y comentan.
- **Organización:** Grupos de 3
- **Producto:** Representación gestual y sonora colectiva.
- **Rol docente:** Facilita, anima y guía con preguntas: "¿Cómo transmitiste la emoción?", "¿Qué sonidos usaste y por qué?".
- **Tiempo:** 12 minutos

Actividad 3: "Mi historia en palabras y sonidos"

- **Objetivo:** Describir verbalmente y con sonidos breves su historia personal integrando el arte y la música.
- **Instrucciones:**
 - **Docente dice:** "Ahora, individualmente, escribe un pequeño párrafo (3-4 oraciones) que describa tu dibujo y el momento que elegiste. Luego, elige una canción de la lista que creas que conecta con tu historia o emoción, y explica por qué."
 - Entregar hojas para escribir.
 - Reproducir fragmentos cortos de canciones para que elijan (2 minutos por estudiante para compartir su elección y explicación).
- **Organización:** Individual con participación en plenaria
- **Producto:** Texto escrito y explicación oral
- **Rol docente:** Apoya en la redacción, pregunta: "¿Qué palabras elegiste para describir tu historia?", "¿Por qué esa canción refleja tu emoción?"
- **Tiempo:** 13 minutos

Diferenciación

- **Para estudiantes que terminan antes:** Pueden complementar su dibujo con fotografías personales o crear un pequeño collage digital o manual que integre imagen y sonido.
- **Para estudiantes que necesitan más apoyo:** Se les asigna un compañero tutor para co-crear el texto y apoyarlos en la expresión gestual, además de ofrecer ejemplos claros y guía personalizada.

Transiciones

Docente: Usa preguntas de cierre en cada actividad para conectar con la siguiente, por ejemplo: "¿Cómo podemos expresar lo que sentimos con el cuerpo y la voz? Vamos a probarlo en grupos ahora." o "Ahora que ya dibujaste y expresaste con gestos, vamos a poner en palabras y sonidos lo que viviste."

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

Síntesis

Docente: Propone una actividad de ticket de salida: cada estudiante escribe en una nota adhesiva tres palabras que resumen lo que aprendió sobre expresarse con arte y música y las pega en un mural común.

Estudiantes: Escriben y participan activamente pegando sus notas.

Reflexión metacognitiva

Docente: Formula las preguntas exactas para reflexión grupal:

- "¿Qué medio de expresión te ayudó más a contar tu historia y por qué?"

- "¿Cómo cambió tu forma de ver el arte y la música después de estas actividades?"
- "¿Qué te gustaría seguir explorando sobre ti mismo a través del arte y la música?"

Estudiantes: Responden voluntariamente y reflexionan.

Retroalimentación

Docente: Da comentarios positivos personalizados sobre los dibujos, expresiones y textos, destacando la creatividad y la honestidad en la representación personal.

Invita a compartir algunos ejemplos con el grupo para valorar la diversidad de historias y expresiones.

Transferencia

Docente: Explica que pueden usar estas técnicas para comunicar sus emociones y experiencias en otras asignaturas o en su vida diaria, y que el arte y la música son herramientas para conocerse y compartir.

Tarea o reto

Docente: Propone que en casa cada estudiante grabe un audio corto (1-2 minutos) contando otra historia personal o describiendo una emoción, usando música de fondo o sonidos que elijan, para compartir en la próxima clase.

Estudiantes: Reciben el reto con interés y se comprometen a realizarlo.

Evaluación

Tipo de evaluación: Diagnóstica en inicio (reflexión previa y preguntas detonadoras), formativa en desarrollo (observación directa, guía y preguntas en actividades prácticas), y sumativa en cierre (ticket de salida y reflexión grupal).

Criterios de evaluación:

- Explora y selecciona un momento relevante de su historia personal (relacionado con objetivo 1).
- Describe su imagen y experiencias utilizando medios diversos (objetivo 2).
- Crea una representación personal integrando técnicas artísticas y musicales (objetivo 3).
- Analiza la función del arte y la música para comunicar emociones e historias (objetivo 4).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar participación y uso de medios expresivos.
- Rúbrica para evaluar la creatividad y coherencia en el dibujo y descripción escrita.
- Observación directa durante actividades gestuales y sonoras.
- Autoevaluación con preguntas de reflexión en cierre.
- Portafolio con dibujo, texto y registro de audio (si se realiza tarea).

Evidencias de aprendizaje:

- Dibujo personal que refleje un momento clave.

- Descripción escrita y explicación oral del dibujo y la canción elegida.
- Participación en actividades gestuales y sonoras.
- Respuesta en el ticket de salida y reflexiones finales.
- Grabación de audio realizada como tarea (opcional para profundizar).