

Componiendo Retratos Sonoros: Arte y Música en Nuestra Vida Diaria

Educación Artística | Diseño Universal para el Aprendizaje

Descripción

Este plan de clase tiene como propósito que los estudiantes de media (15-17 años) aprendan a crear retratos sonoros únicos combinando sonidos grabados y fragmentos de piezas musicales que forman parte de su vida cotidiana. A través de esta experiencia, los estudiantes explorarán su entorno sonoro personal y cultural, desarrollando habilidades creativas, técnicas y reflexivas en el campo de la música y el arte sonoro. Esta propuesta es relevante porque conecta el arte musical con la realidad de cada estudiante, promoviendo la expresión individual y colectiva mediante herramientas accesibles y contemporáneas.

Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán compuesto un retrato sonoro que refleje sus gustos, vivencias y entorno, aplicando técnicas básicas de grabación y edición sonora. Esto fomenta la apreciación artística y la competencia digital, además de incentivar el trabajo colaborativo y la valoración de la diversidad sonora en su comunidad.

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y seleccionar sonidos significativos de su entorno personal para integrarlos en una composición sonora.
- Combinar creativamente fragmentos de piezas musicales y sonidos grabados para elaborar un retrato sonoro original.
- Utilizar herramientas digitales básicas para la grabación y edición de sonidos.
- Reflexionar sobre la importancia de los sonidos en la construcción de identidad y expresión artística.
- Presentar y explicar su retrato sonoro, valorando las creaciones de sus compañeros.

Recursos Necesarios

- Dispositivos móviles o grabadoras de audio (uno por estudiante o por pareja)
- Computadoras o tablets con software sencillo de edición de audio (ejemplo: Audacity, GarageBand o aplicaciones similares gratuitas)
- Acceso a fragmentos musicales seleccionados previamente (pueden ser archivos digitales o enlaces en línea)
- Audífonos para trabajo individual
- Proyector o pantalla para mostrar ejemplos y tutorial breve
- Hojas y bolígrafos para anotaciones y reflexión
- Guía impresa o digital con pasos para la composición y edición sonora

Requisitos Previos

- Conocimiento básico del entorno sonoro cotidiano y familiaridad con sonidos comunes.
- Experiencia previa en escuchar y analizar piezas musicales simples.
- Habilidad básica para manejar dispositivos móviles y aplicaciones digitales.
- Habilidad para trabajar en equipo y compartir ideas.

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Presentar la actividad de composición de retratos sonoros y motivar a los estudiantes a reconocer los sonidos que forman parte de su vida diaria para expresarlos artísticamente.

Activación de conocimientos previos

Docente: Inicia la sesión preguntando: "¿Qué sonidos escuchan a diario que les hacen sentir identificados o que les recuerdan momentos importantes en su vida?"

Estudiantes: Responden en voz alta o escriben breves ejemplos (pueden ser sonidos de la naturaleza, la ciudad, música, voces, etc.).

Motivación y enganche

Docente: Presenta un breve audio con una mezcla creativa de sonidos diversos (por ejemplo, una pieza artística que combine sonidos urbanos, naturales y música moderna) y dice: "¿Se imaginan componer un retrato sonoro que cuente su propia historia con sonidos como estos?"

Estudiantes: Escuchan atentamente y expresan sus primeras impresiones o emociones.

Contextualización

Docente: Explica que la sesión busca que cada estudiante cree una obra sonora que refleje su identidad y entorno personal, usando sonidos que ellos mismos grabarán y fragmentos de música que les gusta.

Estudiantes: Entienden la relevancia de la actividad y se preparan para comenzar a explorar sus sonidos.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 40 minutos

Presentación del contenido

Docente: Muestra una guía visual rápida de cómo grabar sonidos con dispositivos móviles y cómo importar y combinar fragmentos en un editor de audio sencillo, usando lenguaje claro y ejemplos prácticos.

Estudiantes: Observan y participan con preguntas para aclarar dudas técnicas.

Actividad 1: Explorando y grabando sonidos personales

- **Objetivo:** Identificar y registrar sonidos significativos.
- **Instrucciones:** El docente indica: "Salgan en parejas y graben al menos 3 sonidos diferentes que consideren importantes en su entorno cotidiano. Pueden ser sonidos de objetos, ambiente o voces. Recuerden buscar variedad y significado personal."
- **Organización:** Parejas
- **Producto:** Tres archivos de audio grabados por cada pareja.
- **Tiempo estimado:** 15 minutos
- **Rol docente:** Camina por el aula o espacio cercano, apoyando con consejos para captar sonidos de buena calidad y motivando la creatividad.

Actividad 2: Combinando sonidos y fragmentos musicales

- **Objetivo:** Combinar sonidos grabados y piezas musicales para crear un retrato sonoro.
- **Instrucciones:** El docente explica: "Ahora, usando el software de edición, importen sus grabaciones y al menos dos fragmentos musicales que les gusten. Experimenten con la duración, volumen y orden para crear una composición que cuente algo sobre ustedes."
- **Organización:** Individual o en parejas según recursos disponibles
- **Producto:** Retrato sonoro preliminar de 1 a 2 minutos.
- **Tiempo estimado:** 20 minutos
- **Rol docente:** Brinda apoyo técnico, pregunta sobre las decisiones creativas ("¿Por qué escogiste esos sonidos? ¿Qué historia quieres contar?") y sugiere mejoras.

Actividad 3: Compartiendo y retroalimentando

- **Objetivo:** Reflexionar sobre las creaciones y aprender de las ideas de los compañeros.
- **Instrucciones:** El docente organiza a los estudiantes para que escuchen dos retratos sonoros de compañeros y compartan qué emociones o historias perciben.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes
- **Producto:** Comentarios orales y notas en hoja de reflexión.
- **Tiempo estimado:** 5 minutos
- **Rol docente:** Facilita la discusión, promueve el respeto y la valoración positiva, y guía con preguntas como "¿Qué sonidos te llamaron más la atención? ¿Cómo te hizo sentir la composición?"

Diferenciación

- **Estudiantes que terminan antes:** Invitar a que exploren efectos de sonido en el software para enriquecer su retrato o comiencen a planear una extensión creativa.
- **Estudiantes que requieren apoyo:** Ofrecer ayuda técnica personalizada, permitir uso de sonidos pregrabados adicionales, y trabajar en parejas para apoyo mutuo.

Transiciones

El docente conecta las actividades recordando que cada paso es un avance para expresar su identidad sonora y que compartir sus creaciones ayuda a inspirarse mutuamente para mejorar.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

Síntesis

Docente: Pide a cada estudiante o pareja que escriba tres ideas clave que aprendieron sobre la composición sonora y la expresión personal a través del arte.

Estudiantes: Escriben en una hoja o digitalmente sus tres ideas y las comparten voluntariamente con el grupo.

Reflexión metacognitiva

- ¿Qué sonidos elegí y por qué son importantes para mí?
- ¿Cómo combiné los sonidos y la música para contar mi historia?
- ¿Qué aprendí sobre mí mismo y sobre los sonidos que me rodean?

Retroalimentación

Docente: Proporciona comentarios positivos personalizados, resaltando la creatividad y el uso efectivo de sonidos, y sugiere posibles mejoras o ideas para futuras composiciones.

Transferencia

Docente: Motiva a los estudiantes a seguir explorando sonidos en su vida diaria y a pensar en cómo podrían usar esta técnica para proyectos futuros en música, arte o multimedia.

Tarea o reto

Docente: Propone que cada estudiante registre durante una semana al menos cinco sonidos que llamen su atención y reflexione sobre qué podrían expresar con ellos en una próxima composición.

Evaluación

Tipo de evaluación: Diagnóstica al inicio con la pregunta detonadora (fase de inicio), formativa durante el desarrollo con observación y retroalimentación en actividades prácticas, y sumativa al cierre con la presentación y reflexión del retrato sonoro.

Criterios de evaluación:

- Selecciona sonidos relevantes y significativos para su retrato (relacionado con objetivo 1).
- Combina de manera creativa sonidos grabados y piezas musicales (objetivo 2).
- Usa adecuadamente herramientas digitales básicas para la edición (objetivo 3).

- Demuestra reflexión sobre la identidad sonora y expresión artística (objetivo 4).
- Comunica claramente el sentido de su retrato sonoro y valora las creaciones ajenas (objetivo 5).

Instrumentos sugeridos: Lista de cotejo para la composición sonora, observación directa durante actividades, rúbrica para evaluar creatividad y técnica, hojas de reflexión individual, y coevaluación en grupo.

Evidencias de aprendizaje: Archivos de audio con retratos sonoros, notas de reflexión escrita, participación en discusiones grupales y presentaciones orales.