

Esculturas que Cuentan Leyendas: Creando Arte a partir de Textos Literarios

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase tiene como propósito que los estudiantes de secundaria comprendan la relación entre la literatura y las artes visuales, específicamente a través de la escultura inspirada en leyendas de su comunidad. Los alumnos explorarán distintos tipos y técnicas de escultura, y aprenderán a expresar narrativas literarias mediante creaciones tridimensionales. Este enfoque conecta con su identidad cultural y les permite valorar la riqueza de las leyendas locales, fomentando un sentido de pertenencia y creatividad. Además, al trabajar en un proyecto colaborativo, desarrollan competencias como el trabajo en equipo, la autonomía y la expresión artística. Esta experiencia es relevante porque les muestra cómo el arte se enlaza con la vida real y cómo pueden comunicar historias de su entorno de forma visual y tangible.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar las características de diferentes tipos de escultura y técnicas básicas utilizadas en la creación escultórica.
- Investigar leyendas de su pueblo para identificar elementos narrativos que puedan ser representados artísticamente.
- Diseñar y elaborar una propuesta de escultura basada en una leyenda local, aplicando técnicas aprendidas.
- Colaborar en equipo para crear una escultura que comunique una historia literaria con sentido y estética.
- Reflexionar sobre el proceso creativo y la relación entre texto literario y creación artística escultórica.

Recursos Necesarios

- Materiales para escultura: arcilla (1 kg por grupo), alambre, papel aluminio, palillos, pinturas acrílicas, pinceles, herramientas básicas para moldear (estecas, cuchillos plásticos).
- Cartulinas y hojas para bocetos y diseño.
- Proyector o computadora para mostrar videos y presentaciones.
- Impresiones de textos de leyendas locales (una por estudiante).
- Ejemplos visuales de esculturas (imágenes impresas o digitales).
- Cuadernos o hojas para anotaciones y apuntes.
- Cámara o dispositivo móvil para documentar el proceso.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre la narrativa y textos literarios (especialmente leyendas) visto en la materia de español.
- Habilidades iniciales para trabajar en equipo y expresar ideas de forma oral y escrita.
- Experiencia previa en actividades manuales o artísticas simples (como dibujo o modelado básico).
- Curiosidad por las tradiciones y cultura local.

Actividades

Sesión 1: Introducción a la Escultura y Conexión con Leyendas Locales

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Presentar el tema de escultura y su relación con textos literarios, motivando la exploración artística basada en leyendas.

Estudiantes: Participan activamente y se preparan para el aprendizaje.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta abierta: “¿Conocen alguna leyenda de nuestro pueblo? ¿Qué imágenes o personajes les vienen a la mente cuando piensan en esa historia?”

Estudiantes: Responden y comparten sus ideas en plenaria.

Motivación y enganche:

Docente: Muestra imágenes de esculturas famosas basadas en cuentos o leyendas y comenta un dato curioso sobre cómo el arte puede contar historias sin palabras.

Contextualización:

Docente: Explica la importancia de las leyendas locales y cómo el arte puede preservarlas y hacerlas visibles para todos.

Estudiantes: Relacionan el tema con su entorno y expresan expectativas.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Introduce los conceptos básicos de escultura: definición, tipos principales (bulto redondo, relieve, ensamblaje) y técnicas (modelado, tallado, ensamblado). Usa imágenes y ejemplos visuales para facilitar la comprensión.

Actividad 1: Explorando tipos de escultura

- **Objetivo:** Analizar y diferenciar los tipos de escultura.
- **Instrucciones:** En grupos de 3-4, los estudiantes reciben imágenes impresas de diferentes tipos de escultura y discuten en qué se parecen y diferencias. Luego, clasifican las imágenes según el tipo.
- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Cartulina con clasificación y breve descripción de cada tipo.
- **Tiempo:** 20 minutos.
- **Rol docente:** Facilita la discusión, plantea preguntas como “¿qué diferencias ven en estas esculturas? ¿Cuál creen que fue la técnica usada?”

Actividad 2: Introducción a las leyendas del pueblo

- **Objetivo:** Investigar y seleccionar elementos literarios para la creación artística.
- **Instrucciones:** Cada estudiante lee una leyenda local impresa, subraya personajes, escenarios y elementos importantes, y anota ideas para representar en una escultura.
- **Organización:** Individual.
- **Producto:** Lista de elementos clave para representar.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol docente:** Apoya con aclaraciones y preguntas como “¿qué parte de la leyenda te gustaría transformar en arte? ¿Por qué?”

Diferenciación:

- Estudiantes que avanzan rápido pueden buscar ejemplos adicionales en internet o crear un mini glosario de términos escultóricos.
- Quienes necesitan apoyo reciben ayuda directa para identificar los elementos clave de la leyenda y pueden trabajar con un compañero.

Transición:

El docente conecta las actividades señalando que el próximo paso será diseñar sus propias esculturas basadas en las leyendas estudiadas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente y estudiantes: Realizan una breve plenaria donde cada grupo menciona un tipo de escultura y un elemento de la leyenda que consideran importante para su proyecto.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendimos hoy sobre la escultura y su relación con las leyendas?
- ¿Por qué creen que es importante contar historias con arte?
- ¿Cómo les gustaría expresar una leyenda a través de una escultura?

Retroalimentación:

Docente: Da comentarios positivos sobre la participación y puntualiza ideas importantes para recordar.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la siguiente sesión empezarán a diseñar bocetos para sus esculturas.

Sesión 2: Diseño y Bocetaje de Esculturas Basadas en Leyendas

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explicar que hoy se comenzará a diseñar la escultura que representará su leyenda, enfatizando la planificación y creatividad.

Estudiantes: Se preparan para diseñar y concretar ideas.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta detonadora: “¿Qué elementos de la leyenda quieren destacar en su escultura y por qué?”

Estudiantes: Comparten ideas en parejas.

Motivación y enganche:

Docente: Muestra ejemplos de bocetos y maquetas de esculturas para inspirar la creatividad.

Contextualización:

Docente: Explica que un buen diseño facilita la creación y comunicación clara del mensaje artístico.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explica técnicas básicas para hacer bocetos y maquetas simples con materiales económicos (papel, cartulina, alambre, papel aluminio).

Actividad 1: Bocetaje individual

- **Objetivo:** Diseñar un boceto preliminar para la escultura basada en la leyenda elegida.
- **Instrucciones:** Cada estudiante dibuja en hoja o cartulina un boceto de su escultura, señalando los elementos principales y la técnica que utilizará.
- **Organización:** Individual.
- **Producto:** Boceto con anotaciones.
- **Tiempo:** 20 minutos.
- **Rol docente:** Asiste revisando bocetos, pregunta “¿cómo representa tu dibujo la leyenda? ¿Qué técnicas usarás para lograrlo?”

Actividad 2: Construcción de maqueta en equipo

- **Objetivo:** Crear una maqueta simple que represente la idea colectiva de la escultura.
- **Instrucciones:** En grupos de 3-4, discuten los bocetos individuales y eligen elementos comunes para construir una maqueta pequeña usando alambre y papel aluminio.
- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Maqueta física simple.
- **Tiempo:** 25 minutos.
- **Rol docente:** Facilita la colaboración, plantea preguntas para integrar ideas y anota observaciones sobre creatividad y trabajo en equipo.

Diferenciación:

- Estudiantes avanzados pueden experimentar con texturas o pintura en la maqueta.
- Quienes necesitan apoyo trabajan con compañeros que les ayuden a plasmar sus ideas y a usar los materiales.

Transición:

El docente concluye enfatizando que el diseño es fundamental para realizar una buena escultura y que en la siguiente sesión comenzarán a modelar.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente y estudiantes: Cada grupo presenta brevemente su maqueta y explica qué leyenda están representando.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué fue fácil o difícil al diseñar tu escultura?
- ¿Cómo trabajaron juntos para crear la maqueta?
- ¿Qué cambiarían para mejorar su diseño?

Retroalimentación:

Docente: Reconoce la creatividad y el esfuerzo, da consejos para mejorar el diseño de la escultura.

Transferencia:

Docente: Indica que en la próxima sesión comenzarán a trabajar en la escultura con materiales reales.

Sesión 3: Técnicas Básicas de Modelado en Escultura

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Presentar las técnicas básicas de modelado que usarán para crear sus esculturas.

Estudiantes: Se preparan para aplicar técnicas manuales.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta: “¿Qué técnicas creen que podrían usar para dar forma a su escultura? ¿Han trabajado antes con arcilla o materiales similares?”

Motivación y enganche:

Docente: Demuestra en vivo técnicas como amasado, modelado con dedos y uso de herramientas para texturizar.

Contextualización:

Docente: Explica que estas técnicas son esenciales para que la escultura comunique su idea claramente.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explica y muestra pasos para trabajar la arcilla, desde preparación hasta detalles finales.

Actividad 1: Práctica guiada de técnicas

- **Objetivo:** Aplicar técnicas básicas de modelado y texturizado.
- **Instrucciones:** Cada estudiante recibe un pequeño bloque de arcilla para practicar: amasar, crear formas básicas, y texturizar con herramientas.
- **Organización:** Individual.
- **Producto:** Pequeñas figuras o texturas realizadas en arcilla.
- **Tiempo:** 30 minutos.
- **Rol docente:** Supervisa, corrige postura y técnica, hace preguntas como “¿cómo puedes mejorar la forma? ¿Qué textura usarías para representar el personaje de tu leyenda?”

Actividad 2: Planificación del modelado de la escultura

- **Objetivo:** Planificar la ejecución de la escultura final usando las técnicas aprendidas.
- **Instrucciones:** En grupos, discuten el boceto y deciden qué partes modelarán primero y qué técnicas usarán.
- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Plan de trabajo anotado en hoja.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol docente:** Facilita la organización, pregunta “¿qué partes serán las más difíciles? ¿Cómo lo resolverán?”

Diferenciación:

- Estudiantes avanzados pueden experimentar con ensamblaje y combinación de materiales.
- Quienes requieren apoyo reciben atención personalizada y pueden trabajar en etapas más simples.

Transición:

El docente explica que la próxima sesión se enfocará en iniciar la creación de la escultura definitiva.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente y estudiantes: Compartir oralmente qué técnica les gustó más y cómo piensan usarla en su proyecto.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué técnica te resultó más fácil o difícil?
- ¿Cómo te ayudará esta técnica a expresar la leyenda?

- ¿Qué te gustaría aprender para mejorar tu escultura?

Retroalimentación:

Docente: Elogia avances y ofrece sugerencias para mejorar el manejo de materiales.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la próxima sesión comenzarán a modelar en equipo la escultura final.

Sesión 4: Creación Colaborativa de la Escultura**Fase de Inicio****Tiempo estimado:**

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Preparar a los estudiantes para trabajar en equipo y crear la escultura definitiva.

Estudiantes: Organizan su espacio y materiales para iniciar la escultura.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta: “¿Qué pasos seguirán para que su escultura quede bien hecha y representativa?”

Motivación y enganche:

Docente: Recuerda la importancia de contar la leyenda mediante el arte y les anima a dar lo mejor.

Contextualización:

Docente: Explica que trabajar en equipo es fundamental para lograr un buen resultado.

Fase de Desarrollo**Tiempo estimado:**

45 minutos

Actividad única: Modelado en equipo

- **Objetivo:** Elaborar una escultura tridimensional que represente una leyenda local aplicando técnicas aprendidas.
- **Instrucciones:** En grupos de 3-4, trabajan juntos para crear la escultura usando arcilla y otros materiales. Deben repartir tareas, comunicarse y resolver problemas durante la elaboración.
- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Escultura terminada o en proceso avanzado.
- **Tiempo:** 45 minutos.

- **Rol docente:** Observa la dinámica grupal, ofrece asesoría técnica, plantea preguntas guía como “¿cómo están integrando los elementos de la leyenda? ¿Están coordinados en sus tareas?”

Diferenciación:

- Estudiantes que terminan rápido pueden ayudar en detalles o preparar la pintura para la próxima sesión.
- Alumnos con dificultad reciben apoyo para moldear y se les asignan tareas acordes a sus capacidades.

Transición:

El docente informa que en la siguiente sesión continuarán y empezarán a pintar la escultura.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente y estudiantes: Cada grupo comenta brevemente qué parte de la escultura les gusta más y qué retos enfrentaron.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo trabajaron en equipo para crear la escultura?
- ¿Qué aprendieron durante el modelado?
- ¿Qué mejorarían para la próxima vez?

Retroalimentación:

Docente: Felicita la colaboración y el esfuerzo, sugiere mantener el orden y limpieza del espacio.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la siguiente sesión aplicarán pintura para dar vida y detalles a su obra.

Sesión 5: Acabados y Pintura de la Escultura

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explicar cómo los detalles y la pintura aportan significado y belleza a la escultura.

Estudiantes: Preparan materiales y espacio para pintar.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta: “¿Qué colores o detalles les gustaría agregar para que su escultura comunique mejor la leyenda?”

Motivación y enganche:

Docente: Muestra ejemplos de esculturas pintadas y explica cómo los colores influyen en la percepción.

Contextualización:

Docente: Relaciona la pintura con la expresión artística y el realce de las formas.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Actividad única: Pintura y detalles finales

- **Objetivo:** Aplicar color y detalles que refuercen la narrativa de la escultura.
- **Instrucciones:** En grupos, aplican pintura acrílica y añaden detalles con pinceles finos u otras técnicas, cuidando el acabado y la limpieza.
- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Escultura pintada y con detalles.
- **Tiempo:** 45 minutos.
- **Rol docente:** Supervisa el uso adecuado de materiales, estimula la creatividad y sugiere mejoras.

Diferenciación:

- Quienes terminan temprano pueden ayudar a limpiar o preparar una pequeña presentación para la siguiente sesión.
- Alumnos que necesitan apoyo pueden trabajar con materiales menos complejos o recibir ayuda para pintar detalles.

Transición:

Docente: Recuerda que para la próxima sesión presentarán su obra y reflexionarán sobre el proceso.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente y estudiantes: Conversan sobre cómo la pintura cambió la percepción de la escultura.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué colores o detalles eligieron y por qué?
- ¿Cómo creen que estos detalles ayudan a contar la leyenda?
- ¿Qué aprendieron del proceso de pintura?

Retroalimentación:

Docente: Felicita el trabajo detallado y la paciencia, sugiere cuidar la obra para la presentación final.

Transferencia:

Docente: Anuncia que la última sesión estará dedicada a la presentación y reflexión final.

Sesión 6: Presentación, Reflexión y Evaluación del Proyecto

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Preparar a los estudiantes para compartir y evaluar su trabajo final.

Estudiantes: Organizan su presentación y espacio.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta detonadora: “¿Qué mensaje quieren que los demás entiendan de su escultura?”

Motivación y enganche:

Docente: Motiva con una breve anécdota sobre la importancia de compartir el arte y las historias.

Contextualización:

Docente: Explica que esta presentación es una oportunidad para valorar su esfuerzo y aprendizaje.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Actividad 1: Presentación de esculturas

- **Objetivo:** Comunicar oralmente y visualmente la relación entre la escultura y la leyenda.
- **Instrucciones:** Cada grupo presenta su escultura explicando la leyenda, el proceso creativo, técnicas usadas y significado de los elementos.
- **Organización:** Plenaria.

- **Producto:** Presentación oral y escultura exhibida.
- **Tiempo:** 30 minutos.
- **Rol docente:** Escucha, toma notas y hace preguntas para profundizar.

Actividad 2: Evaluación y reflexión grupal

- **Objetivo:** Reflexionar sobre el proceso y autoevaluar el aprendizaje.
- **Instrucciones:** En grupos, contestan una lista de cotejo sobre su trabajo y comparten una reflexión escrita sobre lo aprendido.
- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Lista de cotejo y reflexión escrita.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol docente:** Facilita la reflexión, guía con preguntas y recoge evidencias.

Diferenciación:

- Estudiantes que terminan rápido pueden hacer preguntas a otros grupos para profundizar el diálogo.
- Quienes necesitan apoyo pueden expresar su reflexión de forma oral con ayuda del docente.

Transición:

Docente: Cierra el proyecto destacando la importancia de combinar literatura y arte para expresar cultura.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente y estudiantes: Realizan un “ticket de salida” donde cada estudiante escribe una idea clave aprendida y una pregunta que aún tenga.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo ayudó la escultura a contar una leyenda?
- ¿Qué técnica o parte del proceso disfrutaste más?
- ¿Qué te gustaría explorar en futuros proyectos artísticos?

Retroalimentación:

Docente: Ofrece comentarios finales positivos y sugerencias para proyectos futuros.

Transferencia:

Docente: Invita a los estudiantes a compartir sus obras con la comunidad escolar o familiar para promover la cultura local.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- Diagnóstica: Sesión 1, activación de conocimientos previos sobre leyendas y escultura.
- Formativa: Durante todas las sesiones, mediante observación directa, revisión de bocetos, maquetas y esculturas en proceso, así como participación en actividades colaborativas.
- Sumativa: Sesión 6, presentación final, lista de cotejo, reflexión escrita y autoevaluación grupal.

Criterios de evaluación:

- Identifica y distingue tipos y técnicas básicas de escultura (objetivo 1).
- Selecciona y describe elementos relevantes de leyendas para representar artísticamente (objetivo 2).
- Diseña un boceto y maqueta coherentes con la leyenda seleccionada (objetivo 3).
- Participa activamente y colabora en la creación grupal de la escultura (objetivo 4).
- Reflexiona críticamente sobre el proceso creativo y la relación entre texto y escultura (objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para seguimiento de actividades y criterios.
- Rúbrica para evaluación del proyecto final (escultura y presentación).
- Observación directa en actividades prácticas y colaborativas.
- Autoevaluación y coevaluación mediante reflexiones escritas y orales.
- Portafolio con bocetos, maquetas y evidencias del proceso.

Evidencias de aprendizaje:

- Cartulinas con clasificación de tipos de escultura.
- Bocetos individuales y maquetas grupales.
- Escultura final terminada y pintada.
- Presentaciones orales explicando la relación arte-leyenda.
- Reflexiones escritas y listas de cotejo completadas.