

<h1>Rostros que cuentan: del análisis técnico al retrato expresivo</h1>

Bellas artes | Dibujo | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase propone a los estudiantes explorar el dibujo de rostros como un problema visual y comunicativo: **¿cómo representar la identidad y la expresión de una persona utilizando proporción, estructura, volumen y observación?** Durante una sesión de cuatro horas, los estudiantes desarrollarán un proyecto breve de Aprendizaje Basado en Proyectos: producirán un retrato a lápiz de una persona real o de una referencia fotográfica autorizada, acompañado de una ficha técnica en la que explicarán sus decisiones gráficas.

El proceso combina observación directa, análisis de referentes, ejercicios de construcción, práctica guiada, revisión entre pares y elaboración de un producto final tangible. Los estudiantes aprenderán a ubicar los principales elementos del rostro, aplicar relaciones proporcionales, representar luces y sombras básicas y comunicar una expresión reconocible mediante líneas, valores y detalles.

El tema se relaciona con campos técnicos y tecnológicos como ilustración, diseño gráfico, animación, publicidad, fotografía, caracterización, comunicación visual y creación de personajes. También conecta con experiencias cotidianas: reconocer emociones, elaborar avatares, interpretar imágenes de redes sociales o diseñar identidades visuales. El trabajo colaborativo permitirá que cada estudiante reciba retroalimentación y tome decisiones autónomas, mientras el docente orienta el proceso mediante demostraciones cortas, preguntas técnicas y criterios de evaluación claros.

Objetivos de Aprendizaje

- **Analizar** la estructura general de un rostro mediante ejes, proporciones y relaciones espaciales entre sus principales elementos.
- **Aplicar** procedimientos básicos de construcción, línea, escala tonal y sombreado para representar un rostro.
- **Crear** un retrato técnico-expresivo a partir de una observación directa o referencia fotográfica autorizada.
- **Evaluar** el propio proceso y el trabajo de un compañero utilizando criterios técnicos de proporción, expresión, limpieza y comunicación visual.

Recursos Necesarios

- Papel de dibujo tamaño carta o A4: 2 hojas por estudiante, más hojas de práctica.
- Lápices HB, 2B y 4B; borrador blanco; sacapuntas; regla de 30 cm y difumino o pañuelo de papel.
- Tablas, carpetas rígidas o superficies de apoyo: una por estudiante o pareja.

- Espejos pequeños o medianos: uno por pareja; fotografías impresas de rostros con autorización de uso.
- Proyector o pantalla, computador y presentación breve con ejemplos de construcción del rostro.
- Video demostrativo de 3 a 5 minutos sobre proporción y sombreado básico del rostro, descargado previamente o disponible en una plataforma institucional.
- Plantilla impresa de análisis proporcional, ficha técnica del proyecto y lista de cotejo para coevaluación.
- Cinta adhesiva, papelógrafo o pizarra, marcadores y notas adhesivas.
- Temporizador visible y cámara o teléfono institucional para documentar el proceso, si está permitido.
- Herramienta digital opcional: Google Drive, Microsoft OneDrive o Padlet para compartir fotografías del proceso y comentarios.

Requisitos Previos

- Reconocer y utilizar formas geométricas básicas, líneas de construcción y relaciones de tamaño.
- Conocer el uso elemental del lápiz gráfico, el borrador y la escala de presión.
- Haber realizado ejercicios básicos de línea, contorno, textura y degradado tonal.
- Comprender nociones iniciales de luz, sombra, volumen y contraste.
- Aplicar normas básicas de presentación, cuidado de materiales y trabajo colaborativo.
- Contar con una fotografía propia o de una persona que haya autorizado su uso; también se puede trabajar con un espejo o con las referencias proporcionadas por el docente.

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 42 minutos.

Propósito de la sesión: Activar conocimientos previos y presentar el reto del proyecto: realizar un retrato que no sea solamente parecido, sino que comunique una expresión o rasgo de identidad mediante recursos técnicos del dibujo.

Activación de conocimientos previos: observar antes de dibujar — 12 minutos

- **Docente:** Proyecta tres rostros con diferentes ángulos y expresiones. Solicita una observación silenciosa de un minuto y pregunta: “¿Qué cambia cuando el rostro gira, inclina la cabeza o modifica la expresión?” y “¿Qué elementos debemos ubicar primero para evitar que los ojos, la nariz y la boca queden desordenados?”
- **Estudiantes:** Responden individualmente en una nota adhesiva con dos observaciones y un procedimiento que recuerden para dibujar rostros.
- **Docente:** Organiza las notas en la pizarra bajo las categorías *estructura*, *proporción*, *expresión* y *tono*. Aclara que no se calificará el dibujo inicial, sino la capacidad de identificar problemas y soluciones.

Motivación y contextualización: el rostro como mensaje — 10 minutos

- **Docente:** Muestra brevemente ejemplos de retratos utilizados en afiches, ilustración editorial, diseño de personajes y perfiles digitales. Explica que un rostro puede comunicar edad aproximada, estado de ánimo, carácter o identidad visual sin utilizar palabras.
- **Docente:** Presenta el reto: **“¿Cómo podemos construir un retrato reconocible y expresivo utilizando únicamente lápiz, papel, observación y decisiones técnicas?”**
- **Estudiantes:** En parejas, eligen uno de los ejemplos y comentan qué recursos hacen que el rostro comunique una emoción: dirección de la mirada, cejas, boca, contraste, inclinación o encuadre.
- **Docente:** Relaciona las respuestas con aplicaciones técnicas concretas: bocetación de personajes, storyboard, ilustración, afiches y diseño de interfaces con avatares.

Presentación del producto y criterios — 20 minutos

- **Docente:** Explica que cada estudiante elaborará un retrato final en una hoja, acompañado de una ficha con referencia utilizada, intención expresiva y tres decisiones técnicas.
- **Docente:** Presenta los criterios: proporción y ejes, construcción de formas, variedad tonal, expresión, limpieza y capacidad de explicar el proceso.
- **Estudiantes:** Seleccionan una referencia autorizada, espejo o modelo voluntario, y escriben en la ficha: *“Quiero comunicar...”* y *“El elemento que más observaré será...”*
- **Docente:** Verifica que las referencias sean respetuosas y que no se compartan imágenes personales sin autorización. Organiza parejas de apoyo para la revisión posterior.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 156 minutos.

Presentación del contenido: El docente introduce los procedimientos mediante demostraciones breves y directamente vinculadas al reto. No realiza una exposición extensa: modela una decisión, formula preguntas y deja que los estudiantes la prueben en su propio proyecto.

Actividad 1. Laboratorio de proporción y estructura — 32 minutos

Objetivo específico: Analizar la estructura general de un rostro mediante ejes y proporciones.

- **Docente:** Demuestra en la pizarra cómo construir un óvalo, ubicar el eje vertical según la orientación de la cabeza, trazar el eje horizontal de los ojos y dividir visualmente el rostro para orientar nariz, boca y mentón.
- **Docente dice:** “No comiencen por los detalles. Primero comprueben el tamaño total, la inclinación y la relación entre las partes.”
- **Estudiantes:** Realizan dos esquemas pequeños: uno frontal y otro de tres cuartos, utilizando líneas suaves y formas simples.
- **Estudiantes:** Comparan sus esquemas con la referencia y marcan con una flecha el ajuste que deben hacer: ancho, alto, inclinación o ubicación de un elemento.

- **Docente:** Recorre el aula y pregunta: “¿Cuál es tu eje dominante?”, “¿Qué distancia se repite?”, “¿Tu ojo está siguiendo el volumen de la cabeza o una línea plana?”
- **Evidencia:** Dos estudios proporcionales corregidos y ficha de observación inicial.

Actividad 2. Práctica técnica: línea, volumen y valores — 34 minutos

Objetivo específico: Aplicar procedimientos básicos de línea, escala tonal y sombreado.

- **Docente:** Presenta una demostración de cinco minutos: presión ligera con HB para construcción, 2B para medios tonos, 4B para acentos oscuros y borrador para recuperar luces.
- **Estudiantes:** Elaboran una escala de cinco valores y practican tres texturas: rayado direccional, rayado cruzado y difuminado controlado.
- **Docente pregunta:** “¿De dónde viene la luz?”, “¿Qué plano recibe menos iluminación?”, “¿Dónde conviene reservar el blanco del papel?”
- **Estudiantes:** Aplican los valores en un estudio rápido de ojo, nariz o boca, sin intentar completar todavía un rostro.
- **Docente:** Revisa que el sombreado describa volumen y no sea una mancha uniforme. Sugiere disminuir presión, cambiar dirección del trazo o recuperar luces.
- **Evidencia:** Escala tonal, muestras de textura y estudio parcial de un elemento del rostro.

Actividad 3. Producción del retrato: del boceto al resultado — 62 minutos

Objetivo específico: Crear un retrato técnico-expresivo a partir de observación o referencia autorizada.

- **Docente:** Indica una secuencia de trabajo visible en la pizarra: encuadre, estructura, ubicación de rasgos, contorno selectivo, luces y sombras, detalles finales.
- **Estudiantes:** Realizan un boceto suave ocupando aproximadamente el 70% de la hoja. Comprueban proporciones antes de oscurecer.
- **Estudiantes:** Construyen ojos, nariz, boca, orejas, cabello y cuello observando formas y espacios negativos, sin dibujar símbolos estereotipados.
- **Estudiantes:** Aplican una escala tonal coherente con la dirección de la luz y reservan los contrastes más fuertes para ojos, cabello, fosas nasales o zonas expresivas.
- **Docente:** Hace dos pausas técnicas de tres minutos. En la primera pregunta: “¿El retrato se reconoce por su estructura o solo por los detalles?” En la segunda: “¿Qué parte comunica mejor la expresión y cómo puedes reforzarla sin exagerarla?”
- **Evidencia:** Retrato terminado y ficha técnica con referencia, intención expresiva y tres decisiones de procedimiento.

Actividad 4. Clínica de revisión y mejora — 28 minutos

Objetivo específico: Evaluar el propio trabajo y el de un compañero con criterios técnicos.

- **Organización:** Parejas.

- **Estudiantes:** Intercambian trabajos y aplican una lista de cotejo: proporción, eje, expresión, valores, limpieza y comunicación.
- **Estudiantes dicen al compañero:** “Una fortaleza observable es...”, “Una mejora concreta sería...” y “La expresión se refuerza si...”
- **Docente:** Modela una crítica respetuosa y evita comentarios subjetivos sin evidencia, como “está feo” o “no me gusta”.
- **Estudiantes:** Seleccionan una mejora viable y la aplican durante los minutos finales. Registran qué modificaron y por qué.
- **Evidencia:** Lista de cotejo diligenciada, comentario de par y versión mejorada.

Diferenciación y transiciones

Para quienes necesitan apoyo, el docente entrega una plantilla con ejes, una referencia frontal de alto contraste, una guía visual de pasos y la posibilidad de trabajar primero con formas geométricas. También puede realizar una tutoría de tres minutos sobre un único problema técnico. Para quienes terminan antes, se propone crear una segunda versión pequeña con cambio de expresión o iluminación y comparar qué decisiones producen el efecto. Las transiciones se anuncian con temporizador: al finalizar cada bloque, los estudiantes dejan sus materiales en pausa, fotografían el avance si es posible y escriben una decisión antes de pasar al siguiente procedimiento.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 42 minutos.

Propósito: Consolidar los aprendizajes técnicos, reconocer los avances del proceso y proyectar el uso del retrato en situaciones profesionales y cotidianas.

Síntesis y exposición rápida — 18 minutos

- **Docente:** Organiza una galería en mesas o en un muro. Cada estudiante coloca su retrato y su ficha técnica.
- **Estudiantes:** Realizan una exposición silenciosa y dejan una nota positiva y una sugerencia técnica en dos trabajos diferentes, utilizando los criterios de la lista de cotejo.
- **Docente:** Solicita una síntesis colectiva en la pizarra con tres frases: “*Para construir un rostro primero...*”, “*Para representar volumen necesito...*” y “*Para comunicar expresión puedo...*”
- **Estudiantes:** Completan las frases con procedimientos concretos, no con opiniones generales.

Reflexión metacognitiva y retroalimentación — 14 minutos

- **Estudiantes:** Responden por escrito las siguientes preguntas: “*¿Qué relación proporcional corregí y cómo mejoré el retrato?*”; “*¿Qué recurso de línea o valor ayudó más a construir volumen?*”; “*¿Qué decisión cambiaría si tuviera treinta minutos más?*”
- **Docente:** Selecciona algunos avances para mostrar, describe evidencias técnicas y ofrece retroalimentación inmediata con la fórmula: logro observado, ajuste sugerido y próximo paso.

- **Docente:** Aclara que la similitud no depende únicamente de los detalles, sino de la relación entre estructura, proporción, luz y expresión.

Transferencia y reto de extensión — 10 minutos

- **Docente:** Conecta el producto con el diseño de personajes, la ilustración editorial, los avatares y la representación visual de usuarios en proyectos tecnológicos.
- **Estudiantes:** Escriben una aplicación concreta del aprendizaje en su área de formación y conservan el retrato en su portafolio físico o digital.
- **Reto opcional:** Tomar una fotografía autorizada o utilizar un espejo para producir en casa un pequeño retrato de perfil o tres cuartos, señalando el eje, la fuente de luz y dos diferencias respecto al retrato realizado en clase.

Evaluación

Estrategia de evaluación

Tipo y momentos: Se aplicará evaluación diagnóstica durante los primeros 12 minutos del Inicio mediante las respuestas sobre proporción y estructura. La evaluación formativa se realizará durante las Actividades 1, 2, 3 y 4 del Desarrollo mediante observación directa, preguntas guía, revisión de bocetos y coevaluación. La evaluación sumativa se aplicará en el Cierre sobre el retrato final, la ficha técnica y la reflexión individual.

Criterios de evaluación

- **Analiza la estructura del rostro** — vinculado al Objetivo 1: utiliza ejes, proporciones y relaciones espaciales para organizar los rasgos principales.
- **Aplica procedimientos gráficos** — vinculado al Objetivo 2: emplea líneas de construcción, escala tonal, sombreado y luces para representar volumen.
- **Crea un retrato comunicativo** — vinculado al Objetivo 3: entrega una imagen reconocible, limpia y expresiva, coherente con la referencia y la intención declarada.
- **Evalúa y mejora el proceso** — vinculado al Objetivo 4: utiliza criterios técnicos para formular y aplicar una mejora a su propio trabajo y para retroalimentar a un compañero.

Instrumentos sugeridos

- Lista de cotejo para los estudios proporcionales y la práctica tonal.
- Rúbrica analítica para el retrato final: estructura 25%, aplicación técnica 25%, expresión y comunicación 25%, presentación y ficha técnica 15%, revisión y mejora 10%.
- Registro de observación directa del docente durante las demostraciones y la producción.
- Formato de coevaluación entre pares durante la Clínica de revisión.
- Autoevaluación escrita mediante las tres preguntas metacognitivas del Cierre.

- Portafolio físico o digital con bocetos, escala tonal, retrato final y ficha técnica.

Evidencias de aprendizaje

- **Objetivo 1:** dos estudios de proporción, con ejes y correcciones identificadas.
- **Objetivo 2:** escala de cinco valores, muestras de textura y aplicación de luces y sombras en el retrato.
- **Objetivo 3:** retrato final acompañado de ficha técnica e intención expresiva.
- **Objetivo 4:** lista de cotejo de coevaluación, registro de una mejora aplicada y respuestas metacognitivas.