

Explorando los Orígenes del Arte y la Música: Un Viaje a las Primeras Civilizaciones

Educación Artística | Historia del Arte | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

En este plan de clase, los estudiantes de secundaria explorarán los orígenes del arte y la música en las primeras civilizaciones, entendiendo cómo estas expresiones artísticas y sonoras han influido profundamente en nuestra cultura contemporánea. Durante seis sesiones intensivas, los alumnos se sumergirán en la investigación de pinturas rupestres, instrumentos musicales primitivos y rituales ancestrales, para descubrir cómo las comunidades originarias comunicaban emociones, historias y valores.

Este recorrido no solo busca conocer el pasado, sino también fomentar la creatividad y el trabajo colaborativo mediante un proyecto final: la creación de un teatro de sombras que combine narración visual y composición musical inspiradas en los conocimientos adquiridos. Este proyecto tangible permitirá a los estudiantes aplicar conceptos artísticos y musicales en una propuesta cultural y artística integrada, desarrollando habilidades críticas, creativas y de investigación. Además, la relevancia del tema está en comprender nuestras raíces culturales y la importancia del arte y la música como formas universales de comunicación.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar las características y funciones del arte y la música en las primeras civilizaciones.
- Investigar y describir técnicas y materiales utilizados en expresiones artísticas originarias.
- Crear propuestas artísticas y musicales inspiradas en las culturas originarias, aplicando técnicas tradicionales y actuales.
- Colaborar en equipo para diseñar y montar un teatro de sombras que integre narración visual y composición musical.
- Reflexionar críticamente sobre el impacto cultural y comunicativo del arte y la música ancestral en la actualidad.

Recursos Necesarios

- Proyector o pantalla para videos y presentaciones.
- Computadoras o tabletas con acceso a internet para investigación.
- Materiales para manualidades: cartulinas negras, papel vegetal, tijeras, pegamento, palitos de madera.
- Instrumentos musicales simples o materiales para construir instrumentos primitivos (cajas, tubos, piedras, cuerda, etc.).
- Imágenes impresas de pinturas rupestres y arte prehistórico.

- Videos cortos sobre pinturas rupestres, instrumentos y rituales musicales ancestrales.
- Cuadernos o libretas para anotaciones y bocetos.
- Aplicaciones digitales básicas de edición de audio y dibujo (opcional).
- Espacio adecuado para montaje del teatro de sombras (pared o pantalla para proyección).

Requisitos Previos

- Habilidades básicas en trabajo colaborativo y comunicación.
- Conocimientos previos sobre la prehistoria y primeras civilizaciones (sociales o historia general).
- Experiencia básica en expresión artística manual y musical (nivel inicial).
- Capacidad para investigar usando recursos digitales o impresos.
- Actitud abierta para experimentar y reflexionar sobre arte y música.

Actividades

Sesión 1: Introducción a los Orígenes del Arte y la Música

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 40 minutos

Propósito de la sesión: Introducir el tema, activar conocimientos previos y motivar el interés sobre cómo el arte y la música comenzaron en las primeras comunidades humanas.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Proyecta imágenes de pinturas rupestres y pregunta: “¿Qué creen que representan estas imágenes? ¿Por qué las personas las habrían hecho?”
- **Estudiantes:** Responden en plenaria y anotan ideas iniciales en sus cuadernos.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Comparte un dato curioso: “Algunas pinturas rupestres tienen más de 40,000 años y nos muestran cómo nuestros antepasados veían el mundo.”
- **Estudiantes:** Reflexionan y comentan sus impresiones.

Contextualización:

- **Docente:** Explica cómo el arte y la música originaron formas de comunicación y expresión que aún usamos hoy.
- **Estudiantes:** Relacionan con experiencias personales de arte o música.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 180 minutos

Presentación del contenido: Mediante un video de 15 minutos, se muestran pinturas rupestres, instrumentos primitivos y rituales sonoros. Luego, se divide a los estudiantes en grupos para investigar un tema específico (arte, música, rituales) usando tabletas o computadoras.

• **Actividad 1: Investigación grupal**

- **Objetivo:** Analizar características y funciones del arte y la música en primeras civilizaciones.
- **Instrucciones:** Cada grupo investiga imágenes, videos y textos breves sobre su tema. Deben responder: ¿Qué materiales usaban? ¿Para qué servía el arte o la música? ¿Qué emociones o valores transmitían?
- **Organización:** Grupos de 4 estudiantes.
- **Producto:** Mapa conceptual o esquema en papel o digital.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Orientar preguntas clave, apoyar con recursos, fomentar reflexión.

• **Actividad 2: Presentación y discusión**

- **Objetivo:** Compartir y comparar información aprendida.
- **Instrucciones:** Cada grupo expone sus hallazgos en 5 minutos. Luego, se abre un diálogo guiado por el docente.
- **Organización:** Plenaria.
- **Producto:** Resumen colectivo en la pizarra.
- **Tiempo:** 60 minutos.
- **Rol docente:** Facilitar la discusión, conectar ideas entre grupos.

• **Actividad 3: Exploración creativa inicial**

- **Objetivo:** Empezar a experimentar con materiales para crear arte o sonidos similares a los de las culturas originarias.
- **Instrucciones:** En grupos, prueban a crear un dibujo inspirado en pinturas rupestres usando papel y materiales disponibles o prueban sonidos con objetos sencillos.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Bocetos o sonidos grabados.
- **Tiempo:** 30 minutos.
- **Rol docente:** Estimular la experimentación, brindar apoyo técnico.

Diferenciación:

- Para estudiantes que finalizan antes: ampliar investigación con fuentes adicionales o crear preguntas para el resto del grupo.
- Para estudiantes que requieren apoyo: ofrecer guías de lectura simplificadas y acompañamiento personalizado.

Transición: El docente conecta la exploración inicial con la planificación del proyecto final, anticipando sesiones futuras.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

- **Síntesis:** Cada estudiante escribe en una tarjeta tres aprendizajes clave sobre el arte y la música originarios.
- **Reflexión metacognitiva:** “¿Qué me sorprendió más? ¿Cómo creo que el arte y la música ayudaban a las personas antiguas? ¿Qué me gustaría aprender más?”
- **Retroalimentación:** El docente comenta algunas tarjetas en voz alta y reconoce ideas relevantes.
- **Transferencia:** Se anuncia que en la próxima sesión empezarán a diseñar el teatro de sombras, integrando lo aprendido.
- **Tarea:** Observar en casa algún objeto o imagen que tenga relación con historias o emociones, para comentar en la siguiente clase.

Sesión 2: Profundizando en las Técnicas y Materiales Originarios

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 30 minutos

Propósito de la sesión: Revisar aprendizajes previos y preparar para investigar técnicas específicas de arte y música ancestrales.

- **Docente:** Revisa las tarjetas de la sesión anterior y pregunta: “¿Qué técnicas creen que usaban para crear sus pinturas o sonidos?”
- **Estudiantes:** Comparten respuestas y se forman grupos según interés en pintura, música o rituales.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 195 minutos

- **Actividad 1: Taller práctico de técnicas artísticas**
 - **Objetivo:** Investigar y aplicar técnicas de pintura rupestre y creación de sombras.
 - **Instrucciones:** El docente muestra ejemplos de técnicas (como uso de pigmentos naturales, siluetas) y los estudiantes experimentan creando figuras en papel vegetal para el teatro de sombras.
 - **Organización:** Grupos de 4.
 - **Producto:** Figuras recortadas para teatro de sombras.
 - **Tiempo:** 90 minutos.
 - **Rol docente:** Guiar técnica, supervisar seguridad con tijeras, motivar creatividad.
- **Actividad 2: Construcción de instrumentos y exploración sonora**
 - **Objetivo:** Crear y experimentar con instrumentos primitivos para acompañar el teatro de sombras.
 - **Instrucciones:** Usando materiales simples, construir instrumentos (maracas, tambores, flautas) y probar sonidos.
 - **Organización:** Grupos de 4.

- **Producto:** Instrumentos básicos para composición musical.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Asesorar construcción y fomentar exploración sonora.

• **Actividad 3: Registro y reflexión**

- **Objetivo:** Documentar el proceso creativo y reflexionar sobre la experiencia.
- **Instrucciones:** En cuadernos, describir sensaciones y aprendizajes al crear figuras y sonidos.
- **Organización:** Individual.
- **Producto:** Apuntes reflexivos.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol docente:** Proponer preguntas para guiar la reflexión.

Diferenciación:

- Para alumnos avanzados: diseñar patrones complejos o combinar técnicas para las sombras.
- Para alumnos con dificultades: trabajar con plantillas y acompañamiento en construcción de instrumentos simples.

Transición: Se explica que en próximas sesiones comenzarán a planear la narrativa y la música del teatro de sombras.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 15 minutos

- **Síntesis:** Breve puesta en común sobre lo aprendido y los retos encontrados.
- **Reflexión metacognitiva:** “¿Qué técnica me gustó más? ¿Cómo podría usarla en nuestro proyecto final?”
- **Retroalimentación:** Comentarios del docente sobre creatividad y esfuerzo.
- **Transferencia:** Preparación para diseño narrativo y musical en la próxima sesión.

Sesión 3: Diseño Narrativo y Composición Musical para el Teatro de Sombras

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

- **Docente:** Recuerda los aprendizajes previos y presenta el reto de crear una historia visual y sonora inspirada en las culturas originarias.
- **Estudiantes:** Conversan sobre posibles temas y emociones para el teatro de sombras.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 210 minutos

• **Actividad 1: Creación del guion para el teatro de sombras**

- **Objetivo:** Diseñar una historia que comunique emociones y valores ancestrales.
- **Instrucciones:** En grupos, redactar un guion breve que incluya personajes, conflicto y resolución, basado en la investigación previa.

- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Guion escrito y bocetos preliminares.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Orientar estructura narrativa, fomentar inclusión de elementos culturales.

• **Actividad 2: Composición musical colaborativa**

- **Objetivo:** Crear una pieza musical para acompañar la historia del teatro de sombras.
- **Instrucciones:** Utilizando los instrumentos creados, diseñar una secuencia sonora que refuerce la narrativa.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Boceto musical grabado o interpretado.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Facilitar experimentación, sugerir variaciones sonoras.

• **Actividad 3: Ensayo inicial**

- **Objetivo:** Integrar narración visual y música en una práctica conjunta.
- **Instrucciones:** Ensayar presentación con bocetos y música, ajustando tiempos y coordinación.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Ensayo grabado o presentado en clase.
- **Tiempo:** 30 minutos.
- **Rol docente:** Observar coordinación, ofrecer retroalimentación.

Diferenciación:

- Para estudiantes rápidos: proponer variaciones musicales o narrativas complejas.
- Para estudiantes con dificultades: apoyo en escritura y coordinación del grupo.

Transición: Preparación para consolidar y perfeccionar el proyecto en sesiones siguientes.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

- **Síntesis:** Reflexión grupal sobre avances y desafíos.
- **Reflexión metacognitiva:** “¿Qué parte del guion o música fue más difícil? ¿Cómo podemos mejorarla?”
- **Retroalimentación:** Comentarios positivos y sugerencias del docente.
- **Transferencia:** Explicación del trabajo de montaje y puesta en escena en próximas sesiones.

Sesión 4: Montaje y Producción del Teatro de Sombras

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

- **Docente:** Recapitula el proyecto, presenta el objetivo de la sesión: montar la escenografía y preparar la producción.

- **Estudiantes:** Organizan materiales y roles para la sesión.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 210 minutos

• Actividad 1: Construcción y montaje de sombras

- **Objetivo:** Ensamblar las figuras y preparar la escenografía para la presentación.
- **Instrucciones:** Armar las figuras recortadas en palitos, preparar la pantalla y organizar el espacio.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Teatro de sombras funcional.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Supervisar montaje, asistir en problemas técnicos.

• Actividad 2: Ensayo general con música y narración

- **Objetivo:** Practicar la coordinación entre sombras, narración y música.
- **Instrucciones:** Realizar ensayos completos, ajustar tiempos y roles.
- **Organización:** Grupos completos.
- **Producto:** Ensayo finalizado.
- **Tiempo:** 105 minutos.
- **Rol docente:** Dar retroalimentación técnica y artística.

• Actividad 3: Registro del proceso

- **Objetivo:** Documentar avances y reflexionar sobre el trabajo en equipo.
- **Instrucciones:** En duplas, escribir un breve reporte sobre el montaje y ensayo.
- **Organización:** Parejas.
- **Producto:** Reporte escrito.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol docente:** Apoyar redacción y organización de ideas.

Diferenciación:

- Para estudiantes avanzados: tomar roles de dirección o coordinación técnica.
- Para estudiantes con necesidades: asignar tareas específicas de montaje más accesibles.

Transición: Preparación para la presentación pública en la siguiente sesión.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 15 minutos

- **Síntesis:** Compartir sensaciones sobre el montaje y trabajo en equipo.
- **Reflexión metacognitiva:** “¿Qué aprendí de trabajar en grupo? ¿Qué me gustaría mejorar para la presentación?”

- **Retroalimentación:** Comentarios de docente y compañeros.
- **Transferencia:** Se anticipa la presentación final y evaluación.

Sesión 5: Presentación y Evaluación del Teatro de Sombras

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

- **Docente:** Explica la dinámica de presentación y evaluación.
- **Estudiantes:** Preparan el espacio y revisan roles.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 210 minutos

• Actividad 1: Presentación del teatro de sombras

- **Objetivo:** Exhibir el producto final integrando arte y música.
- **Instrucciones:** Cada grupo presenta su obra ante compañeros y docentes.
- **Organización:** Grupos completos, plenaria.
- **Producto:** Presentación en vivo.
- **Tiempo:** 120 minutos (incluye tiempo para 2 o 3 grupos).
- **Rol docente:** Facilitar ambiente, tomar notas para evaluación.

• Actividad 2: Evaluación formativa y coevaluación

- **Objetivo:** Reflexionar y valorar el trabajo propio y de otros.
- **Instrucciones:** Usando rúbrica, cada estudiante evalúa su grupo y otro grupo.
- **Organización:** Individual y grupos.
- **Producto:** Rúbricas completadas.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Supervisar proceso, aclarar dudas, motivar retroalimentación constructiva.

Diferenciación:

- Proporcionar rúbricas simplificadas o más detalladas según necesidad.
- Apoyar con ejemplos para la evaluación en estudiantes con dificultades.

Transición: Preparar reflexión final y cierre del proyecto.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 15 minutos

- **Síntesis:** Recopilación de aprendizajes y emociones sobre la presentación.

- **Reflexión metacognitiva:** “¿Qué logramos comunicar con nuestro teatro? ¿Qué aprendí sobre el trabajo en equipo?”
- **Retroalimentación:** Comentarios del docente enfatizando logros y áreas de mejora.
- **Transferencia:** Invitación a pensar en cómo el arte y la música ancestral siguen presentes hoy.

Sesión 6: Reflexión Final y Difusión del Proyecto

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

- **Docente:** Introduce la sesión final con preguntas sobre aprendizajes y experiencias vividas.
- **Estudiantes:** Compartir expectativas y emociones sobre el cierre.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 195 minutos

• Actividad 1: Creación de un organizador visual colectivo

- **Objetivo:** Sintetizar aprendizajes y descubrir conexiones entre arte, música y cultura.
- **Instrucciones:** En grupos, crear un gran mural o mapa mental con ideas, imágenes y frases que representen el proyecto.
- **Organización:** Plenaria dividida en grupos.
- **Producto:** Mural colectivo.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Facilitar materiales, motivar integración de conceptos.

• Actividad 2: Preparación para difusión

- **Objetivo:** Diseñar estrategias para compartir el proyecto con la comunidad escolar o familiar.
- **Instrucciones:** Planear presentaciones, exposiciones o videos para mostrar el teatro de sombras y reflexiones.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Plan de difusión y materiales básicos (invitaciones, guiones, etc.).
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Asesorar en estrategia y preparación de materiales.

• Actividad 3: Autoevaluación y cierre personal

- **Objetivo:** Reflexionar sobre el propio aprendizaje y crecimiento.
- **Instrucciones:** Completar cuestionario con preguntas específicas sobre habilidades y conocimientos adquiridos.
- **Organización:** Individual.
- **Producto:** Cuestionario escrito.
- **Tiempo:** 15 minutos.

- **Rol docente:** Guiar y recoger las respuestas para retroalimentación final.

Diferenciación:

- Ofrecer formatos alternativos para la autoevaluación (oral o visual) si es necesario.
- Apoyo en diseño de materiales de difusión para estudiantes con dificultades.

Transición: Invitación a aplicar las habilidades artísticas y musicales en otros contextos.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 30 minutos

- **Síntesis:** Presentación del mural colectivo y planes de difusión.
- **Reflexión metacognitiva:** “¿Cómo cambió mi visión sobre el arte y la música? ¿Qué habilidades nuevas adquirí?”
- **Retroalimentación:** Comentarios finales del docente y reconocimiento del esfuerzo.
- **Transferencia:** Se anima a los estudiantes a seguir explorando y creando a partir de sus raíces culturales.
- **Tarea final:** Invitar a compartir el proyecto con familia o comunidad y documentar la experiencia.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Inicio de la sesión 1, para conocer conocimientos previos mediante preguntas y discusión.
- **Formativa:** Durante las actividades de investigación, creación, ensayo y reflexión en cada sesión, con observación directa, retroalimentación y coevaluación.
- **Sumativa:** Al final de la sesión 5, con la presentación del teatro de sombras y evaluación mediante rúbrica y autoevaluación en la sesión 6.

Criterios de evaluación:

- Identifica y explica las características del arte y música en las primeras civilizaciones (Objetivo 1).
- Utiliza técnicas y materiales ancestrales para crear propuestas artísticas y musicales (Objetivo 2 y 3).
- Participa activamente y colabora en equipo para desarrollar y presentar el proyecto (Objetivo 4).
- Reflexiona críticamente sobre el significado cultural del arte y la música originarios y su influencia actual (Objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Rúbricas para evaluar presentaciones y productos artísticos.
- Lista de cotejo para seguimiento de participación y colaboración en equipo.
- Observación directa durante actividades y ensayos.
- Portafolio con registros escritos, bocetos y grabaciones.
- Autoevaluación y coevaluación mediante cuestionarios y rúbricas simplificadas.

Evidencias de aprendizaje:

- Mapas conceptuales y esquemas de investigación.
- Figuras y sombras creadas para el teatro.
- Instrumentos musicales contruidos y piezas sonoras producidas.
- Guion y composición musical para la presentación.
- Presentación final del teatro de sombras.
- Registros reflexivos y autoevaluaciones.