

Sombras que cuentan: explorando los orígenes del arte y la música a través del teatro de sombras

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase invita a los estudiantes de secundaria a descubrir, experimentar y crear un teatro de sombras que narre los orígenes del arte y la música. A través de un proyecto colaborativo, los jóvenes explorarán cómo las primeras expresiones artísticas y musicales de la humanidad fueron formas esenciales de comunicación y cultura. Aprenderán sobre técnicas básicas de teatro de sombras, historia del arte primitivo y la música ancestral, conectando ese conocimiento con su vida cotidiana y su creatividad personal.

El propósito es fomentar la expresión artística, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico mediante un aprendizaje activo y significativo, donde ellos mismos diseñarán una obra que refleje los temas estudiados. La relevancia radica en entender nuestras raíces culturales y artísticas para valorar el arte y la música como lenguajes universales que siguen vigentes en la actualidad. Además, podrán experimentar cómo el arte puede narrar historias y emociones, desarrollando competencias artísticas y sociales.

Objetivos de Aprendizaje

- Investigar y analizar los orígenes del arte y la música en las primeras civilizaciones.
- Diseñar y crear elementos visuales y sonoros para un teatro de sombras colaborativo.
- Interpretar y dramatizar historias relacionadas con el desarrollo del arte y la música ancestral.
- Trabajar en equipo para planificar y presentar un proyecto artístico.
- Reflexionar sobre el valor del arte y la música en la cultura y en la vida cotidiana.

Recursos Necesarios

- Papel negro o cartulina para crear siluetas (1 por estudiante o más para grupos).
- Tijeras y pegamento (1 juego por grupo).
- Lámparas o linternas para proyectar sombras (1 por grupo).
- Materiales reciclados para bases y marcos de teatro (cajas, tubos, etc.).
- Hojas blancas para fondo de proyección (1 por grupo).
- Computadora o tablet con acceso a videos y contenido sobre arte y música ancestral.
- Proyector o pantalla para mostrar ejemplos visuales y videos.
- Cuadernos o hojas para tomar notas y realizar guiones.
- Instrumentos musicales simples o digitales (opcional para ambientación sonora).

- Marcadores y lápices de colores para diseño.

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos sobre expresiones artísticas y musicales (aprendidos en primaria).
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse.
- Experiencia previa en actividades manuales simples (recortar, pegar).
- Capacidad para observar y analizar información audiovisual.

Actividades

Sesión 1: Descubriendo el arte y la música en la antigüedad

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 30 minutos

Propósito de la sesión:

Conectar con conocimientos previos y despertar curiosidad sobre cómo el arte y la música surgieron en las primeras culturas humanas.

Activación de conocimientos previos:

Docente: "¿Han visto pinturas o dibujos antiguos? ¿Qué creen que significaban? ¿Cómo creen que la música se hacía antes de los instrumentos modernos?"

Estudiantes: Responden y comparten ideas en plenaria.

Motivación y enganche:

Docente: Presenta un video corto (3-4 min) sobre pinturas rupestres y sonidos ancestrales.

Estudiantes: Observan y comentan sus impresiones.

Contextualización:

Docente: Explica que explorarán estas expresiones antiguas mediante una técnica artística llamada teatro de sombras, que también usa luz y siluetas para contar historias.

Estudiantes: Se muestran interesados y hacen preguntas.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 195 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Divide a los estudiantes en grupos de 4 y presenta material audiovisual con ejemplos de teatro de sombras y relatos sobre orígenes del arte y la música.

Estudiantes: Observan, toman notas y hacen preguntas.

Actividad 1: Investigación y recopilación de información

- **Objetivo:** Investigar y analizar los orígenes del arte y la música.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Cada grupo buscará datos sobre un aspecto: pintura rupestre, instrumentos musicales antiguos, rituales artísticos o símbolos culturales. Usen tablets, libros o videos."
 - Hagan una lista con 5 datos interesantes para compartir."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Lista de datos curiosos y breve explicación oral.
- **Tiempo:** 60 minutos.
- **Rol del docente:** Orienta la búsqueda, pregunta ¿Qué función tenía el arte? ¿Cómo se hacía la música? Ayuda a sintetizar.

Actividad 2: Creación de bocetos para siluetas

- **Objetivo:** Diseñar elementos visuales para teatro de sombras.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Con base en lo investigado, dibujen bocetos de figuras que representen escenas o instrumentos antiguos para el teatro de sombras."
 - "Piensen en formas simples y claras para que se vean bien proyectadas."
- **Organización:** Individual con apoyo grupal.
- **Producto:** Bocetos en papel que serán la base para las siluetas.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol del docente:** Asiste en el diseño, sugiere simplificación y claridad visual, motivando la creatividad.

Diferenciación:

- Para quienes terminan antes: diseñar más bocetos o investigar sobre música ancestral para agregar sonidos.
- Para quienes necesitan apoyo: trabajar en parejas y usar plantillas para bocetos.

Transición:

Docente: "Ahora que tienen sus ideas y bocetos, en la próxima sesión comenzaremos a crear las siluetas y a preparar la escenografía para el teatro de sombras."

Estudiantes: Guardan sus bocetos y materiales.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 15 minutos

Síntesis:

Docente: Solicita que cada grupo comparta un dato curioso que aprendió y muestre un boceto destacado.

Estudiantes: Participan y escuchan a sus compañeros.

Reflexión metacognitiva:

"¿Qué es lo que más te sorprendió sobre el arte y la música antiguos?"

"¿Cómo crees que el teatro de sombras puede contar estas historias?"

"¿Qué aprendiste trabajando en grupo?"

Retroalimentación:

Docente: Da comentarios positivos sobre la curiosidad y creatividad mostradas, aclara dudas y orienta para la siguiente sesión.

Transferencia:

Docente: Explica que la próxima vez comenzarán a construir el teatro de sombras usando sus diseños.

Estudiantes: Se preparan mentalmente para la siguiente fase.

Sesión 2: Construyendo nuestro teatro de sombras

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Revisar lo aprendido y motivar el inicio de la construcción práctica del teatro de sombras.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta: "¿Qué elementos recuerdan que son importantes para el teatro de sombras? ¿Cómo podemos hacer que nuestras sombras se vean bien?"

Estudiantes: Responden y comparten.

Motivación y enganche:

Docente: Muestra un breve video de teatro de sombras animado para inspirar creatividad.

Estudiantes: Observan atentos y expresan entusiasmo.

Contextualización:

Docente: Explica que usarán materiales reciclados para construir su escenario y siluetas.

Estudiantes: Preparan materiales y se organizan en grupos.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 205 minutos

Actividad 1: Construcción de siluetas de teatro

- **Objetivo:** Crear figuras recortadas que representen escenas y objetos relacionados con el arte y la música ancestral.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Usen sus bocetos para recortar las siluetas en la cartulina negra. Pueden añadir detalles con tijeras o perforaciones para efectos de luz."
 - "Asegúrense que las figuras tengan soporte para manipularlas durante la obra."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Siluetas terminadas y listas para usarse.
- **Tiempo:** 120 minutos.
- **Rol del docente:** Supervisa, ayuda con técnicas de recorte, fomenta el trabajo colaborativo y la creatividad.

Actividad 2: Montaje de escenario de teatro de sombras

- **Objetivo:** Construir el marco y fondo donde se proyectarán las sombras.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Utilicen cajas, tubos y hojas blancas para crear el escenario. Debe ser estable y permitir que la luz proyecte bien las sombras."
 - "Prueben con la lámpara o linterna para ajustar la distancia y el ángulo."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Escenarios funcionales para la presentación.
- **Tiempo:** 85 minutos.
- **Rol del docente:** Apoya con sugerencias técnicas, seguridad y organización del espacio.

Diferenciación:

- Para quienes avanzan rápido: diseñar efectos sonoros o música ambiental para su escena.
- Para quienes necesitan apoyo: trabajar con un compañero que facilite la manipulación de materiales o usar plantillas.

Transición:

Docente: "En la próxima sesión practicaremos contar nuestras historias usando las siluetas y el escenario que han creado."

Estudiantes: Ordenan y guardan su material.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 15 minutos

Síntesis:

Docente: Solicita que cada grupo muestre una silueta terminada y explique qué representa.

Estudiantes: Participan y escuchan comentarios.

Reflexión metacognitiva:

"¿Qué fue lo más difícil al crear las siluetas?"

"¿Cómo creen que la luz puede cambiar la percepción de las figuras?"

"¿Qué aprendieron trabajando en equipo?"

Retroalimentación:

Docente: Elogia el esfuerzo y la creatividad, ofrece recomendaciones para mejorar detalles técnicos.

Transferencia:

Docente: Explica que la siguiente sesión será para dramatizar y ensayar la obra.

Estudiantes: Preparan mentalmente para la dramatización.

Sesión 3: Narrando historias con sombras y sonidos

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Motivar y organizar para la dramatización y narración de historias con teatro de sombras.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta: "¿Qué historias quieren contar sobre el arte y la música antiguas? ¿Cómo usaremos los sonidos?"

Estudiantes: Discuten en grupo y comparten ideas.

Motivación y enganche:

Docente: Muestra un fragmento de obra de teatro de sombras con música.

Estudiantes: Observan y comentan.

Contextualización:

Docente: Explica que la sesión se enfocará en escritura y ensayo.

Estudiantes: Se organizan y preparan materiales.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 200 minutos

Actividad 1: Escritura de guion para teatro de sombras

- **Objetivo:** Redactar un guion que relate aspectos clave de los orígenes del arte y la música.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "En grupo, elaboren un guion breve (3-5 minutos) que explique las escenas que mostrarán, qué personajes o elementos aparecerán y qué sonidos acompañarán."
 - "Pueden incluir diálogos, narración o sonidos descriptivos."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Guion escrito y organizado.
- **Tiempo:** 90 minutos.
- **Rol del docente:** Orienta en la estructura narrativa, sugiere vocabulario y ayuda a clarificar ideas.

Actividad 2: Ensayo de la dramatización con teatro de sombras

- **Objetivo:** Practicar la presentación usando siluetas, escenario y sonidos.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Ensayen la narración usando las siluetas y posicionando la luz para que las sombras se proyecten claramente."
 - "Prueben los sonidos y coordinen tiempos."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Presentación ensayada lista para mostrarse.
- **Tiempo:** 110 minutos.
- **Rol del docente:** Observa, da retroalimentación, ayuda a mejorar coordinación y expresividad.

Diferenciación:

- Para quienes terminan antes: sugieren mejoras o nuevos efectos para la obra.
- Para quienes necesitan apoyo: reciben ayuda para organizar el guion o manipulación de siluetas.

Transición:

Docente: "En la próxima sesión presentaremos la obra a un grupo pequeño para recibir comentarios."

Estudiantes: Guardan materiales y preparan mentalmente.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Docente: Pide que cada grupo comparta la idea central de su guion.

Estudiantes: Explican y reciben comentarios breves.

Reflexión metacognitiva:

"¿Qué partes de la historia creen que son más importantes para contar?"

"¿Qué aprendieron al practicar la dramatización?"

"¿Cómo trabajaron en equipo para organizarse?"

Retroalimentación:

Docente: Felicita la creatividad y la organización, sugiere enfoques para mejorar el ritmo y claridad.

Transferencia:

Docente: Anuncia la siguiente sesión de presentación y retroalimentación.

Estudiantes: Se preparan para mostrar su trabajo.

Sesión 4: Presentaciones preliminares y retroalimentación

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

Propósito de la sesión:

Preparar el ambiente para las presentaciones y revisar aspectos clave para una buena comunicación.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta: "¿Qué aspectos debemos cuidar para que nuestro teatro de sombras sea claro y atractivo?"

Estudiantes: Comparten ideas y consejos.

Motivación y enganche:

Docente: Recuerda la importancia del trabajo en equipo y la expresión artística.

Estudiantes: Se motivan y organizan.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 200 minutos

Actividad 1: Presentaciones de teatro de sombras

- **Objetivo:** Interpretar y dramatizar las historias creadas con claridad y expresión.
- **Instrucciones:**

- **Docente:** "Cada grupo presentará su obra ante otro grupo o pequeños grupos para recibir comentarios constructivos."
- "Observen con atención para luego dar retroalimentación respetuosa."
- **Organización:** Grupos de 4 y audiencias por grupos.
- **Producto:** Presentaciones y feedback oral.
- **Tiempo:** 180 minutos (aprox. 30 min por grupo).
- **Rol del docente:** Modera, toma notas para retroalimentación, guía en aspectos técnicos y expresivos.

Actividad 2: Retroalimentación grupal

- **Objetivo:** Evaluar y mejorar el trabajo artístico y colaborativo.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Después de cada presentación, el grupo receptor dará 2 comentarios positivos y 1 sugerencia para mejorar."
 - "El grupo que presentó escuchará y podrá hacer preguntas."
- **Organización:** Plenaria por grupos.
- **Producto:** Lista de comentarios para mejorar.
- **Tiempo:** 20 minutos.
- **Rol del docente:** Facilita el diálogo, asegura respeto y constructividad.

Diferenciación:

- Apoyo extra para grupos que tengan dificultades técnicas o expresivas, con sugerencias personalizadas.
- Grupos avanzados pueden planear mejoras para integrar en la próxima sesión.

Transición:

Docente: "Con esta retroalimentación, podremos mejorar para la presentación final que realizaremos la próxima sesión."

Estudiantes: Reflexionan y organizan sus notas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 15 minutos

Síntesis:

Docente: Resume los puntos fuertes y las áreas comunes para mejorar observadas en las presentaciones.

Estudiantes: Asienten y expresan compromisos para la mejora.

Reflexión metacognitiva:

"¿Qué aprendimos al presentar y escuchar a otros?"

"¿Cómo podemos mejorar nuestro trabajo para la presentación final?"

Retroalimentación:

Docente: Ofrece recomendaciones generales y refuerza el valor del esfuerzo colectivo.

Transferencia:

Docente: Adelanta la importancia de la próxima sesión para consolidar y mostrar su proyecto final.

Estudiantes: Se preparan con compromiso.

Sesión 5: Mejorando y preparando la presentación final

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Revisar retroalimentación recibida y planear mejoras concretas para la presentación final.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta: "¿Qué cambios harán para mejorar su obra? ¿Cómo se repartirán las tareas?"

Estudiantes: Discuten en grupo y planifican.

Motivación y enganche:

Docente: Recuerda que cada mejora los acerca a un mejor resultado y experiencia artística.

Estudiantes: Se motivan para trabajar con compromiso.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 200 minutos

Actividad 1: Ajustes y mejoras en guion, siluetas y escenografía

- **Objetivo:** Refinar los elementos artísticos y narrativos para optimizar la obra.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Revisen sus guiones y escenas, hagan ajustes para mayor claridad o impacto."
 - "Mejoren las siluetas o el escenario si es necesario."
 - "Practiquen cambios en sonidos y tiempos."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Guion y elementos mejorados.

- **Tiempo:** 120 minutos.
- **Rol del docente:** Asesora, sugiere y supervisa avances.

Actividad 2: Ensayo general con mejoras

- **Objetivo:** Practicar la presentación final con los ajustes realizados.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Realicen un ensayo completo, cuidando coordinación, expresividad y técnica."
 - "Pidan apoyo o retroalimentación si lo requieren."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Presentación pulida lista para exhibición.
- **Tiempo:** 80 minutos.
- **Rol del docente:** Observa, da sugerencias finales y motiva.

Diferenciación:

- Alumnos que terminan antes pueden ayudar a otros grupos o preparar material para la sesión final.
- Apoyo personalizado para quienes tienen dificultades técnicas o expresivas.

Transición:

Docente: "La próxima sesión será la presentación final para toda la clase o invitados. ¡Vamos con todo!"

Estudiantes: Preparan materiales y mentalizan el evento.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Docente: Solicita que cada grupo comparta una mejora que hicieron.

Estudiantes: Comparten y escuchan.

Reflexión metacognitiva:

"¿Cómo han mejorado desde la primera presentación?"

"¿Qué aprendieron sobre el trabajo en equipo y la expresión artística?"

Retroalimentación:

Docente: Reconoce el esfuerzo y progreso de todos.

Transferencia:

Docente: Recuerda la importancia de la próxima sesión para mostrar el trabajo a la comunidad educativa.

Estudiantes: Preparan su mejor versión.

Sesión 6: Presentación final y reflexión artística

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

Propósito de la sesión:

Organizar el espacio y preparar emocionalmente a los estudiantes para la presentación final.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Invita a compartir expectativas y cómo se sienten respecto a la presentación.

Estudiantes: Expresan emociones y motivaciones.

Motivación y enganche:

Docente: Anima resaltando el valor de compartir su arte con otros.

Estudiantes: Se muestran confiados y atentos.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 195 minutos

Actividad 1: Presentación final del teatro de sombras

- **Objetivo:** Comunicar eficazmente las historias creadas, integrando arte visual y música.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Presenten su obra ante toda la clase o audiencia invitada, mostrando lo mejor de su trabajo."
 - "Presten atención al tiempo, coordinación y expresión."
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Obra completa presentada.
- **Tiempo:** 180 minutos (aproximadamente 30 minutos por grupo incluyendo montaje).
- **Rol del docente:** Facilita, motiva, observa y registra aspectos para evaluación.

Actividad 2: Reflexión colectiva y cierre artístico

- **Objetivo:** Consolidar aprendizajes y valorar el proceso creativo.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Después de las presentaciones, formaremos un círculo para compartir qué aprendimos y qué nos llamó la atención."
 - "Cada uno dirá una idea o sentimiento que le dejó el proyecto."
- **Organización:** Plenaria.

- **Producto:** Reflexión oral colectiva.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol del docente:** Modera, reconoce aportes y cierra la experiencia.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 30 minutos

Síntesis:

Docente: Propone crear un mural colectivo con palabras o dibujos que representen lo aprendido.

Estudiantes: Participan activamente con frases, dibujos o símbolos.

Reflexión metacognitiva:

"¿Cómo cambió tu visión sobre el arte y la música antiguos?"

"¿Qué habilidades crees que desarrollaste durante el proyecto?"

"¿Cómo aplicarás lo aprendido en tu vida diaria o en otras materias?"

Retroalimentación:

Docente: Da una valoración general, reconoce el esfuerzo y creatividad de todos, y motiva a seguir explorando el arte.

Transferencia:

Docente: Invita a los estudiantes a compartir el relato de su obra con familiares o amigos para continuar la difusión cultural.

Estudiantes: Se comprometen a compartir y valorar el arte.

Tarea o reto:

Invitar a investigar otras formas de teatro visual o musical y preparar una pequeña exposición o video para compartir en clase.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Sesión 1, activación de conocimientos previos para identificar ideas iniciales.
- **Formativa:** Durante todas las sesiones de desarrollo, observando procesos de investigación, diseño, trabajo colaborativo, ensayos y presentaciones preliminares.
- **Sumativa:** Sesión 6, evaluación de la presentación final y reflexión colectiva.

Criterios de evaluación:

- Capacidad para investigar y sintetizar información sobre los orígenes del arte y la música (Objetivo 1).
- Habilidad para diseñar y crear elementos visuales claros y efectivos para el teatro de sombras (Objetivo 2).

- Claridad y expresividad en la dramatización y narración de historias (Objetivo 3).
- Colaboración efectiva y reparto equitativo de tareas en equipo (Objetivo 4).
- Reflexión crítica sobre la importancia cultural del arte y la música (Objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Rúbrica para evaluar presentaciones de teatro de sombras (claridad, creatividad, trabajo en equipo, expresividad).
- Lista de cotejo para seguimiento de actividades y participación.
- Observación directa y notas anecdóticas durante ensayos y presentaciones.
- Portafolio con bocetos, guiones y evidencia del proceso.
- Autoevaluación y coevaluación al final del proyecto mediante cuestionarios breves.

Evidencias de aprendizaje:

- Listas de datos y síntesis de investigación.
- Bocetos y siluetas creadas.
- Guion escrito y organizado del teatro de sombras.
- Presentaciones orales y dramatizadas.
- Participación activa en reflexiones y evaluaciones.

Enriquecimientos

Inicio - Contextualizar

Contextualización para la fase de inicio

¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó el arte y la música en el mundo? Aunque hoy en día vivimos rodeados de pantallas, aplicaciones y tecnología avanzada, hace miles de años las personas usaban formas muy sencillas para contar historias, expresar emociones y compartir conocimientos. Una de esas formas fue el teatro de sombras, una técnica antigua que combina la creatividad, la imaginación y la comunicación, algo que sigue muy presente en nuestras vidas, aunque de maneras diferentes.

Piensa en las sombras que ves cuando hay luz, en los juegos que haces con tus manos proyectando figuras en la pared, o incluso en los videos animados y efectos visuales que tanto te gustan. Todo eso tiene un origen en técnicas muy básicas que se usaban para contar historias antes de que existieran las cámaras o la música grabada. Además, la música y el arte siempre han sido una forma de unir a las personas, expresar lo que sienten y entender su entorno, algo que tú también haces cada día, por ejemplo cuando escuchas una canción que te motiva o cuando dibujas para relajarte.

En este proyecto, exploraremos juntos cómo estas expresiones artísticas comenzaron y cómo podemos usar el teatro de sombras para contar nuestras propias historias. No solo aprenderás técnicas artísticas, sino que también descubrirás cómo el arte y la música fueron fundamentales para la humanidad desde sus orígenes. Esta experiencia te permitirá conectar con tu creatividad y con la historia de una manera muy personal y divertida.

Prepárate para trabajar en equipo, para imaginar y crear, y para descubrir cómo las sombras pueden contar historias tan poderosas como cualquier canción o pintura. Este viaje artístico te ayudará a comprender mejor el pasado y a expresar tu presente con nuevas herramientas.

Inicio - Activar

Actividad para Activar Conocimientos Previos: “Sombras y Sonidos en Nuestra Historia”

Duración: 10 minutos

Objetivo de la actividad: Conectar los conocimientos previos de los estudiantes sobre el arte, la música y el teatro de sombras para preparar el terreno hacia la exploración de los orígenes de estas expresiones artísticas a través del proyecto.

- **Materiales:** Pizarra o rotafolio, marcadores, tarjetas pequeñas o post-its.

Desarrollo:

1. **Introducción breve (2 minutos):** El docente explica que iniciarán explorando lo que ya saben sobre las sombras, el arte y la música, y cómo estas formas han sido una manera de contar historias a lo largo del tiempo.
2. **Lluvia de ideas guiada (5 minutos):**
 - El docente lanza preguntas para que los estudiantes respondan en voz alta y compartan sus ideas:
 - ¿Han visto alguna vez un teatro de sombras? ¿Cómo funciona?
 - ¿Qué formas de arte y música conocen que hayan existido desde hace mucho tiempo?
 - ¿Para qué creen que las personas usaban el arte y la música en el pasado?
 - El docente escribe en la pizarra las palabras clave que mencionan los estudiantes, agrupándolas por temas: sombras, arte, música, narración.
3. **Reflexión rápida (3 minutos):**
 - Se pide a los estudiantes que, de manera individual, escriban en una tarjeta o post-it una palabra o frase que para ellos represente la conexión entre el arte, la música y las sombras.
 - Luego, voluntariamente, algunos estudiantes comparten su palabra o frase con el grupo.

Conexión con los objetivos de aprendizaje:

Esta actividad activa el conocimiento previo relacionado con el teatro de sombras, el arte y la música, fomentando la reflexión sobre el papel histórico y cultural de estas expresiones. Además, prepara a los estudiantes para el proyecto, motivándolos a investigar y crear a partir de lo que saben y lo que están por descubrir.

Desarrollo - Ejemplos

Ejemplos prácticos y casos de estudio para "Sombras que cuentan: explorando los orígenes del arte y la música a través del teatro de sombras"

Los ejemplos y casos de estudio propuestos están diseñados para que los estudiantes de secundaria (12-15 años) puedan comprender y aplicar conceptos relacionados con el teatro de sombras, los orígenes del arte y la música, utilizando la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Cada ejemplo conecta directamente con los objetivos de aprendizaje y es adecuado para realizarse durante las seis sesiones de cuatro horas cada una.

Ejemplos prácticos

- **Creación de personajes y escenarios inspirados en arte rupestre:** Los estudiantes investigan símbolos y figuras del arte prehistórico (como los encontrados en las cuevas de Altamira o Lascaux) y diseñan siluetas para su teatro de sombras basadas en estos elementos. Esto les ayuda a comprender la importancia del arte como forma de comunicación en sociedades antiguas.
- **Construcción de instrumentos musicales simples para acompañar la obra:** En grupos, crean instrumentos básicos (como tambores con materiales reciclados o maracas con semillas) que emulen los sonidos ancestrales. Esto conecta con los orígenes de la música y su función en rituales o narrativas.
- **Guionización de una historia que integra arte y música ancestral:** Los estudiantes escriben un guion corto que narre una leyenda o hecho histórico relacionado con el surgimiento del arte y la música, utilizando el teatro de sombras para representarlo.
- **Práctica de técnicas de iluminación y manipulación de sombras:** Experimentan con diferentes fuentes de luz y tipos de papel o cartón para crear efectos visuales que potencien la narrativa y el ambiente sonoro.
- **Presentación y retroalimentación entre pares:** Los grupos presentan su obra final a la clase u otros grupos, fomentando la crítica constructiva y la reflexión sobre el proceso creativo y los aprendizajes adquiridos.

Casos de estudio

- **El teatro de sombras en la cultura china:** Estudio breve sobre la historia del teatro de sombras en China, cómo se utilizaba para contar historias populares y transmitir valores culturales. Se puede mostrar un video corto o imágenes para que los estudiantes analicen la técnica y el contexto histórico.
- **El uso del arte y la música en rituales indígenas:** Análisis de un caso específico, como las ceremonias de pueblos originarios de América, donde el arte (pinturas corporales, máscaras) y la música tenían un papel central. Los estudiantes reflexionan sobre la función social y espiritual de estas expresiones.
- **Proyecto “Sombras y sonidos prehistóricos”:** Revisión de un proyecto escolar o comunitario real donde se combinó el teatro de sombras con la recreación de sonidos ancestrales para educar sobre la historia del arte y la música. Se puede invitar a un expositor o utilizar recursos multimedia para ilustrar este caso.
- **Comparación entre técnicas tradicionales y contemporáneas:** Estudio de cómo el teatro de sombras ha evolucionado, desde sus orígenes en culturas antiguas hasta su uso en el arte moderno y la educación, destacando similitudes y diferencias.

Estos ejemplos y casos de estudio permiten a los estudiantes interactuar de manera activa y significativa con los contenidos, desarrollar habilidades artísticas y de colaboración, y alcanzar los objetivos de aprendizaje del plan de clase.

Desarrollo - Tareas

Tareas Estructuradas para la Fase de Desarrollo

En esta fase central del proyecto, los estudiantes trabajarán en la creación y puesta en escena de su teatro de sombras, profundizando en los orígenes del arte y la música. Las tareas están diseñadas para facilitar el aprendizaje activo, colaborativo y contextualizado, alineadas con los objetivos de aprendizaje y la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos.

Tarea	Instrucciones	Tiempo Estimado	Producto Esperado	Objetivo Específico
1. Investigación y guionización del teatro de sombras	- Divídete en grupos de 4-5 estudiantes. - Investiga brevemente los orígenes del arte y la música en diferentes culturas antiguas (por ejemplo, arte rupestre, instrumentos musicales prehistóricos). - Escribe un guion corto (3-5 minutos) que narre una historia o explicación relacionada con estos orígenes, integrando elementos visuales para sombras. - Incluye diálogos y descripciones claras para la representación con sombras.	4 horas (1 sesión)	Guion escrito y esquema de escenas para teatro de sombras	Comprender e interpretar los orígenes del arte y la música a través de la narración creativa y el trabajo en equipo.
2. Diseño y elaboración de figuras para teatro de sombras	- Usa cartulina negra, tijeras y palitos para crear las figuras que representarán personajes, instrumentos o elementos del guion. - Piensa en cómo las figuras se moverán para contar la historia de manera clara y expresiva. - Coordina con tu grupo para asegurarte que todas las figuras necesarias estén listas.	6 horas (1.5 sesiones)	Set completo de figuras recortadas y listas para usar en la representación	Aplicar habilidades manuales y artísticas para crear elementos visuales que complementen la narrativa.

Tarea	Instrucciones	Tiempo Estimado	Producto Esperado	Objetivo Específico
3. Creación y selección de música y efectos sonoros	• Escoge o crea sonidos e instrumentos musicales simples que refuercen la historia (pueden ser sonidos naturales, palmas, instrumentos caseros). • Practica la sincronización del sonido con las escenas del guion. • Coordina con el grupo para integrar música y efectos durante la representación.	4 horas (1 sesión)	Lista y demostración de música y efectos sonoros sincronizados con el guion	Explorar la relación entre música, sonido y narración visual en el teatro de sombras.
4. Ensayo general de la puesta en escena	• Realiza al menos dos ensayos completos con todos los elementos: guion, figuras, luces y música. • Identifica áreas de mejora en coordinación, claridad y expresión. • Realiza ajustes en el guion, figuras o música según sea necesario.	4 horas (1 sesión)	Ensayo documentado y mejorado para presentación final	Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo y mejora continua en la puesta en escena artística.
5. Reflexión grupal sobre aprendizajes y trabajo colaborativo	• Reúnanse en grupo para discutir qué aprendieron sobre los orígenes del arte y la música. • Reflexionen sobre el proceso creativo y el trabajo en equipo. • Escriban un breve informe o realicen una presentación oral sobre sus aprendizajes y experiencias.	2 horas (parte de una sesión)	Informe o presentación grupal de reflexión	Fomentar la metacognición y valoración del aprendizaje colaborativo y artístico.

Cierre - Sintetizar

Actividad de Síntesis para la Fase de Cierre

Título: Presentación y Reflexión: Nuestro Teatro de Sombras sobre los Orígenes del Arte y la Música

Duración: 1 sesión (4 horas)

Objetivo de la actividad: Consolidar y evidenciar los aprendizajes logrados durante el proyecto mediante la presentación del teatro de sombras creado, seguido de una reflexión grupal que permita verificar la comprensión de los orígenes del arte y la música, y el desarrollo de habilidades expresivas y creativas.

Desarrollo de la actividad

- **Preparación de la presentación (1 hora):** Los estudiantes finalizan los detalles de sus obras de teatro de sombras, incluyendo la puesta en escena, música y narración.
- **Presentación grupal (2 horas):** Cada grupo presenta su teatro de sombras al resto de la clase. Se recomienda que cada presentación tenga una duración de 10 a 15 minutos para permitir la participación de todos los grupos.
- **Reflexión y retroalimentación (1 hora):**
 - Discusión guiada por el docente donde los estudiantes comentan qué aprendieron sobre los orígenes del arte y la música.
 - Reflexión sobre el uso del teatro de sombras como medio para expresar ideas y emociones.
 - Autoevaluación y evaluación entre pares sobre el trabajo colaborativo, creatividad y expresión artística.

Instrumentos para verificar el logro de objetivos

Objetivo	Indicador de logro	Instrumento de evaluación
Comprender los orígenes del arte y la música	Explican con claridad elementos históricos y culturales en su obra	Observación de presentaciones y preguntas durante la reflexión
Desarrollar habilidades expresivas y creativas a través del teatro de sombras	Crean y presentan una obra original que integra elementos visuales y sonoros	Rúbrica de presentación artística y creatividad
Trabajar en equipo y comunicar ideas	Participan activamente y colaboran en la creación y presentación	Autoevaluación y evaluación entre pares

Cierre - Reflexionar

Preguntas de Reflexión Metacognitiva para el Cierre

- ¿Cómo nos ayudó el teatro de sombras a entender mejor los orígenes del arte y la música?
- ¿Qué fue lo más difícil y lo más fácil al crear y presentar su teatro de sombras?
- ¿De qué manera crees que el arte y la música han influido en la vida de las personas desde los tiempos antiguos hasta ahora?
- ¿Cómo trabajaron en equipo para que su proyecto fuera exitoso? ¿Qué aprendieron sobre colaborar con otros?
- ¿Qué habilidades nuevas desarrollaste durante este proyecto que no tenías antes?

- Si pudieras hacer este proyecto otra vez, ¿qué cambiarías o mejorarías para hacerlo mejor?
- ¿Cómo te sentiste al presentar tu obra de teatro de sombras? ¿Qué aprendiste sobre expresarte a través del arte?
- ¿Qué relación ves entre la música, el arte y la historia que exploramos en este proyecto?

Actividades de Reflexión Metacognitiva para el Cierre

- **Diario de Aprendizaje:** Cada estudiante escribirá un breve texto personal reflexionando sobre lo que aprendió, los retos que enfrentó y cómo aplicará este aprendizaje en otras áreas.
- **Rueda de Opiniones:** En círculo, cada alumno compartirá una cosa que aprendió, una dificultad que superó y una idea para mejorar el proyecto. El docente moderará para asegurar que todos participen.
- **Mapa Conceptual Colectivo:** En equipo, elaborarán un mapa visual que conecte los conceptos clave del arte, la música y el teatro de sombras, integrando lo aprendido durante las seis sesiones.
- **Autoevaluación Guiada:** Los estudiantes responderán una lista de preguntas sobre su desempeño, participación y comprensión, para fomentar la autoevaluación crítica.
- **Galería de Proyectos:** Organizarán una exposición de sus obras de teatro de sombras y explicarán a sus compañeros y docentes qué representa cada parte, reforzando así su aprendizaje y comunicación.

Cierre - Retroalimentar

Estrategias de Retroalimentación para el Cierre

Para la sesión final del plan "Sombras que cuentan: explorando los orígenes del arte y la música a través del teatro de sombras", es fundamental que las estrategias de retroalimentación sean constructivas, específicas y adecuadas para estudiantes de secundaria (12-15 años). Estas deben estar orientadas a reforzar el logro de los objetivos de aprendizaje, fomentar la reflexión crítica y promover la mejora continua en la expresión artística mediante el teatro de sombras.

- **Ronda de retroalimentación en círculo**
 - Después de la presentación final del proyecto, organizar a los estudiantes en un círculo para que cada uno comparta qué aprendió sobre los orígenes del arte y la música y cómo lo aplicó en su teatro de sombras.
 - El docente ofrece comentarios específicos sobre aspectos como la creatividad, la integración de conceptos históricos, la coordinación en el trabajo en equipo y la expresión artística.
 - Ejemplo: "Me gustó cómo usaron la música tradicional para ambientar su escena, eso ayudó a conectar con el tema histórico."
 - Esta estrategia promueve la escucha activa, la autoevaluación y el reconocimiento del trabajo colectivo.
- **Ficha de retroalimentación personalizada**
 - El docente entrega a cada estudiante una ficha con criterios claros relacionados con los objetivos del proyecto (por ejemplo: comprensión de los orígenes del arte y música, creatividad en el diseño de las sombras, trabajo colaborativo, expresión corporal y vocal).
 - Se incluye un espacio para comentarios específicos y sugerencias de mejora personalizadas.

- Los estudiantes pueden también autoevaluarse y comparar con la retroalimentación del docente.
- Ejemplo de comentario: “Tu diseño de sombras mostró una buena creatividad, pero podrías mejorar la sincronización con la música para que la escena sea más impactante.”

• **Diálogo de pares con guía estructurada**

- Formar parejas o pequeños grupos para que intercambien opiniones sobre las presentaciones de sus compañeros.
- Proporcionar una guía con preguntas específicas para orientar la retroalimentación, como:
 - ¿Qué elemento del teatro de sombras te pareció más efectivo y por qué?
 - ¿Qué parte crees que podría mejorarse para que el mensaje sea más claro?
 - ¿Cómo se integraron los aspectos históricos y artísticos en la presentación?
- El docente supervisa y complementa las observaciones con aportes constructivos.

• **Registro visual de logros y aprendizajes**

- Crear un mural o cartel en el aula donde se registren frases, dibujos o palabras clave que reflejen los aprendizajes y fortalezas del proyecto.
- Los estudiantes aportan sus reflexiones y también pueden anotar sugerencias para futuros proyectos.
- Esta estrategia hace visible el proceso de aprendizaje y motiva la participación activa en la evaluación.

• **Autoevaluación guiada con reflexión escrita**

- Al finalizar la presentación, pedir a los estudiantes que escriban una breve reflexión sobre lo que consideraron que hicieron bien y qué aspectos les gustaría mejorar en su experiencia con el teatro de sombras.
- Incluir preguntas orientadoras como: “¿Qué aprendí sobre los orígenes del arte y la música?”, “¿Cómo me sentí trabajando en equipo?”, “¿Qué puedo hacer diferente en un próximo proyecto?”
- El docente revisa las reflexiones para ofrecer retroalimentación individualizada en la siguiente sesión o en un encuentro posterior.

Cierre - Rubrica

Rúbrica para Evaluar el Proyecto Final: Teatro de Sombras sobre los Orígenes del Arte y la Música

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el proyecto final desarrollado durante las 6 sesiones de 4 horas cada una, en el cual los estudiantes crearán y presentarán un teatro de sombras que explora los orígenes del arte y la música. Los criterios están alineados con los objetivos de aprendizaje y adaptados al nivel académico de estudiantes de secundaria (12-15 años).

Criterio	Excelente (4 puntos)	Bueno (3 puntos)	Aceptable (2 puntos)	Necesita Mejorar (1 punto)
----------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------------

1. Comprensión del contenido histórico y cultural Demuestra conocimiento claro y preciso sobre los orígenes del arte y la música.	Explica con detalle y precisión los orígenes del arte y la música, incorporando información cultural relevante.	Explica correctamente los conceptos básicos sobre los orígenes del arte y la música, con algunos detalles culturales.	Presenta información general pero con imprecisiones o falta de profundidad en el contenido histórico-cultural.	La explicación es confusa, incompleta o incorrecta respecto a los orígenes del arte y la música.
2. Creatividad y originalidad en la producción del teatro de sombras Utiliza recursos y técnicas creativas para narrar la historia.	Incorpora elementos muy creativos y originales en el diseño y ejecución del teatro de sombras, mostrando innovación en materiales y técnicas.	Demuestra creatividad en la mayoría de los elementos del teatro de sombras y utiliza técnicas variadas.	La creatividad es limitada; el diseño es básico y utiliza pocas técnicas o recursos originales.	No se evidencia creatividad; el trabajo es muy simple o copiado sin aportes propios.
3. Uso adecuado de elementos artísticos (luz, sombra, movimiento y sonido) Aplica correctamente los elementos técnicos para enriquecer la narración.	Manipula la luz, sombra, movimiento y sonido de forma precisa y efectiva para contar la historia.	Usa adecuadamente la mayoría de los elementos artísticos para apoyar la narración.	Utiliza algunos elementos artísticos, pero con errores técnicos o poco consistentes.	No logra integrar los elementos artísticos o su uso dificulta la comprensión del relato.
4. Trabajo colaborativo y participación Contribuye activamente y colabora eficazmente en equipo durante todo el proyecto.	Participa activamente, asume responsabilidades y apoya a sus compañeros para lograr el objetivo común.	Participa de manera constante y cumple con sus responsabilidades dentro del equipo.	Su participación es irregular y requiere recordatorios para cumplir con sus tareas.	No contribuye al trabajo en equipo y dificulta el desarrollo del proyecto.

5. Presentación y comunicación oral Expresa claramente las ideas y sostiene la atención del público durante la presentación.	Habla con claridad, entonación adecuada y mantiene el interés del público durante toda la presentación.	Se comunica correctamente y mantiene la atención del público en la mayor parte de la presentación.	Su comunicación es poco clara o monótona, y pierde la atención del público en algunos momentos.	La presentación es confusa o difícil de entender, y no logra captar la atención del público.
--	---	--	---	--

Indicaciones para la evaluación:

- Cada criterio se calificará de 1 a 4 puntos.
- La puntuación máxima total es de 20 puntos.
- Se puede complementar la evaluación con observaciones específicas para cada equipo o estudiante.