

ExplorArte: Viaje Creativo por los Periodos del Arte, Música y Teatro de Sombras

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase invita a los estudiantes de secundaria a emprender un fascinante viaje a través de los principales períodos de la historia del arte, explorando sus expresiones en pintura, música y teatro de sombras. A lo largo de seis sesiones, los jóvenes descubrirán cómo estas manifestaciones artísticas han evolucionado y se han influenciado mutuamente, y cómo siguen presentes en la cultura contemporánea. El proyecto culminará con la creación colectiva de un espectáculo de teatro de sombras que integre elementos musicales y visuales de los distintos períodos estudiados, fomentando la creatividad, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de sus conocimientos.

Este enfoque conecta con la vida diaria de los estudiantes al mostrarles cómo el arte y la música reflejan la historia, las emociones y las ideas de las personas a lo largo del tiempo, y cómo ellos mismos pueden ser creadores activos en esta tradición. El aprendizaje basado en proyectos promueve la autonomía, la investigación y la expresión personal, habilidades fundamentales para su desarrollo integral.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar las características principales de los períodos históricos del arte y su influencia en la música y el teatro de sombras.
- Investigar y comparar manifestaciones artísticas de diferentes épocas para comprender su contexto cultural y social.
- Diseñar y crear un espectáculo de teatro de sombras que integre elementos visuales y musicales representativos de los períodos estudiados.
- Colaborar eficazmente en equipos para planificar, organizar y presentar un proyecto artístico multidisciplinario.
- Reflexionar críticamente sobre el proceso creativo y su aprendizaje para valorar el arte como medio de expresión personal y colectiva.

Recursos Necesarios

- Materiales para arte: cartulina negra (10 hojas), papel celofán de colores (varios paquetes), tijeras, pegamento en barra, cinta adhesiva, palitos de madera (50 unidades), marcadores de colores.
- Equipo audiovisual: proyector multimedia, computadora con acceso a internet, bocinas.
- Recursos digitales: videos educativos sobre historia del arte, música y teatro de sombras (seleccionados previamente), presentaciones digitales (PowerPoint/Google Slides).

- Material impreso: hojas con esquemas de los períodos históricos del arte, guías para la creación de sombras chinescas, partituras simplificadas de música representativa.
- Espacio físico: aula amplia con espacio para movimiento y montaje del teatro de sombras.

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos sobre las artes visuales y musicales adquiridos en primaria.
- Habilidades iniciales para el trabajo en equipo y la comunicación oral.
- Experiencias previas en actividades manuales y de expresión corporal.
- Comprensión lectora básica para analizar textos breves y recursos audiovisuales.

Actividades

Sesión 1: Descubriendo los Tiempos del Arte y su Voz Musical

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 40 minutos

Propósito de la sesión:

Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de los períodos de la historia del arte, vinculándolos con la música y la expresión teatral, para despertar su curiosidad y conectar con sus experiencias previas.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente dice:** “¿Qué tipo de arte y música conocen o les gusta? ¿Han visto alguna vez un teatro de sombras? Vamos a compartir esas experiencias.”
- **Estudiantes:** Comparten oralmente ejemplos y responden encuesta rápida en pizarrón sobre preferencias artísticas.

Motivación y enganche:

Docente presenta: Un video corto (5 minutos) con imágenes y sonidos vibrantes que muestran obras famosas de distintos períodos artísticos y fragmentos de teatro de sombras. Luego plantea: “¿Cómo creen que estas formas de arte cuentan historias diferentes?”

Contextualización:

Docente explica: “El arte, la música y el teatro de sombras son maneras que las personas han usado para expresar sus sentimientos y contar historias a lo largo de la historia. Ustedes también pueden hacerlo y hoy empezaremos ese camino.”

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 180 minutos

Presentación del contenido:

El docente introduce en forma interactiva los períodos principales: Arte Prehistórico, Clásico, Medieval, Renacimiento, Barroco y Moderno, relacionándolos con ejemplos visuales, sonidos musicales y las técnicas del teatro de sombras.

Actividad 1: Línea del tiempo artística

- **Objetivo:** Analizar características y orden cronológico de los períodos del arte.
- **Instrucciones:** En equipos de 4, los estudiantes crearán una línea del tiempo gigante en papel kraft con imágenes, palabras clave y ejemplos musicales impresos o dibujados. Deben ordenar cronológicamente los períodos y señalar elementos importantes.
- **Organización:** Grupos de 4 estudiantes.
- **Producto:** Línea del tiempo visual mural.
- **Duración:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Facilita materiales, guía con preguntas: “¿Qué diferencias ven entre estos períodos? ¿Cómo cambia la música?”

Actividad 2: Exploración sonora

- **Objetivo:** Identificar la relación entre música y períodos artísticos.
- **Instrucciones:** Escuchan fragmentos musicales representativos de cada período y describen emociones o imágenes que evocan, usando una ficha guía.
- **Organización:** Individual y luego socialización en grupos.
- **Producto:** Fichas con descripciones y discusión grupal.
- **Duración:** 60 minutos.
- **Rol docente:** Modera y pregunta “¿Qué instrumentos escucharon? ¿Qué ambiente crean?”

Diferenciación:

- Estudiantes con mayor rapidez pueden comenzar a buscar ejemplos adicionales en internet para compartir con el grupo.
- Estudiantes que necesitan apoyo reciben guías con imágenes y palabras clave para facilitar la comprensión.

Transición:

El docente conecta: “Ahora que conocemos estos períodos, en la siguiente sesión comenzaremos a explorar cómo contar historias con sombras y música, usando lo que aprendimos.”

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Todos juntos elaboran en pizarrón una lista de 5 ideas clave sobre los períodos del arte y su música.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué período del arte te pareció más interesante y por qué?
- ¿Cómo crees que la música ayuda a contar historias en el teatro de sombras?
- ¿Qué habilidades crees que vas a necesitar para nuestro proyecto?

Retroalimentación:

El docente brinda comentarios positivos sobre la participación y puntualiza ideas para fortalecer la comprensión.

Transferencia:

Se anticipa la próxima sesión donde se iniciará la creación de personajes y escenarios para el teatro de sombras.

Sesión 2: Creando Personajes y Escenarios en Sombras

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 30 minutos

Propósito de la sesión:

Conectar lo aprendido sobre los períodos artísticos con la creación práctica de personajes y escenarios para teatro de sombras.

Activación de conocimientos previos:

Docente pregunta: “¿Qué elementos visuales recuerdan de cada período que podrían usar para diseñar personajes o fondos?”

Estudiantes responden: Discuten y listan ideas en sus cuadernos.

Motivación y enganche:

Docente muestra: Ejemplos reales de figuras de teatro de sombras y su evolución histórica.

Contextualización:

Docente comenta: “Ahora ustedes serán creadores, usando técnicas tradicionales y su imaginación para dar vida a las historias del pasado.”

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 190 minutos

Actividad 1: Bocetos de personajes y escenarios

- **Objetivo:** Diseñar personajes y escenarios inspirados en los períodos del arte.
- **Instrucciones:** Individualmente, los estudiantes realizan bocetos en papel blanco, considerando características visuales propias de un período asignado. Luego, se reúnen en equipos para seleccionar los mejores diseños y planificar la construcción en cartulina negra.
- **Organización:** Individual y luego grupos de 4.
- **Producto:** Bocetos y plan de construcción del teatro de sombras.
- **Duración:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Asesora sobre proporciones y detalles históricos, fomenta la creatividad con preguntas: “¿Qué simboliza este diseño? ¿Cómo se relaciona con el período?”

Actividad 2: Construcción inicial de figuras

- **Objetivo:** Elaborar figuras para el teatro de sombras con materiales proporcionados.
- **Instrucciones:** En equipos, recortan y ensamblan las figuras y elementos escenográficos en cartulina negra y papel celofán para detalles de color.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Figuras y fondos listos para usar en teatro de sombras.
- **Duración:** 100 minutos.
- **Rol docente:** Supervisa la seguridad con tijeras, motiva la expresión artística y verifica la relación con el período.

Diferenciación:

- Para quienes terminan antes: pueden diseñar accesorios o elementos adicionales para enriquecer el escenario.
- Para estudiantes que necesitan apoyo: se ofrecen plantillas para recortar y orientación personalizada.

Transición:

Docente concluye: “La próxima vez, exploraremos cómo acompañar el teatro con música y movimiento para contar nuestras historias.”

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Los equipos presentan sus bocetos y figuras a la clase, explicando su inspiración y elementos clave.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué parte del diseño te gustó más y por qué?
- ¿Cómo crees que tu figura ayudará a contar una historia?

- ¿Qué aprendiste sobre los períodos artísticos al crear tus personajes?

Retroalimentación:

El docente destaca la creatividad y la conexión con los contenidos, sugiriendo mejoras para la próxima sesión.

Transferencia:

Invita a pensar en la música que acompañará sus creaciones para la siguiente sesión.

Sesión 3: Música y Movimiento para el Teatro de Sombras

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 30 minutos

Propósito de la sesión:

Vincular la música con la expresión corporal y el teatro de sombras para enriquecer la narrativa.

Activación de conocimientos previos:

Docente pregunta: “¿Qué emociones o imágenes nos transmitió la música de la sesión anterior? ¿Cómo podemos usar el cuerpo para expresar esto?”

Estudiantes responden y realizan breves movimientos expresivos.

Motivación y enganche:

Docente muestra: Video corto con ejemplos de teatro de sombras acompañado de música y movimiento corporal.

Contextualización:

Docente comenta: “La música y el movimiento son claves para dar vida a las sombras y contar historias emocionantes.”

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 190 minutos

Actividad 1: Creación de bandas sonoras

- **Objetivo:** Diseñar una selección musical que acompañe las escenas de teatro de sombras.
- **Instrucciones:** En grupos, seleccionan o crean sonidos/melodías simples con instrumentos o aplicaciones digitales que reflejen el período y la escena.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Playlist o grabación con música para teatro.
- **Duración:** 90 minutos.

- **Rol docente:** Apoya con recursos digitales y orienta sobre ritmo y atmósfera.

Actividad 2: Ensayo de movimientos para narración

- **Objetivo:** Practicar movimientos corporales que acompañen las escenas y música.
- **Instrucciones:** Ensayan en grupos movimientos coordinados que se proyectarán con las sombras durante el espectáculo.
- **Organización:** Grupos de 4.
- **Producto:** Rutinas de movimiento para el teatro de sombras.
- **Duración:** 100 minutos.
- **Rol docente:** Corrige posturas, fomenta la expresión y coordinación grupal.

Diferenciación:

- Estudiantes avanzados pueden componer fragmentos musicales.
- Apoyos visuales y ejemplos para estudiantes que requieran mayor guía en movimientos.

Transición:

Docente concluye: “Con música y movimiento listos, en la próxima sesión comenzaremos a montar y ensayar nuestro espectáculo.”

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Discusión grupal sobre cómo la música y el movimiento cambian la experiencia de las historias en sombras.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo la música ayudó a crear ambiente para la historia?
- ¿Qué desafío encontraste al coordinar movimiento con música y sombras?
- ¿Qué puedes mejorar para la presentación final?

Retroalimentación:

Retroalimentación individual y grupal sobre sincronización y creatividad.

Transferencia:

Prepararse para el montaje completo en la siguiente sesión.

Sesión 4: Montaje y Ensayo del Teatro de Sombras

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 30 minutos

Propósito de la sesión:

Organizar y preparar el espacio para el montaje del espectáculo integrando figuras, música y movimientos.

Activación de conocimientos previos:

Docente pregunta: “¿Qué debemos considerar para que nuestro teatro sea atractivo y claro?”

Estudiantes comparten ideas y planifican roles.

Motivación y enganche:

Docente muestra: Materiales y espacio de montaje para entusiasmar al grupo.

Contextualización:

Se destaca la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad individual para el éxito del proyecto.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 190 minutos

Actividad 1: Montaje técnico

- **Objetivo:** Organizar el espacio y montar la pantalla, luces, figuras y equipo de sonido.
- **Instrucciones:** En equipos, asignan roles para montar el teatro de sombras y probar el sonido.
- **Organización:** Grupos grandes coordinados.
- **Producto:** Espacio listo para ensayo.
- **Duración:** 90 minutos.
- **Rol docente:** Supervisa, da indicaciones técnicas y promueve comunicación.

Actividad 2: Ensayos por escenas

- **Objetivo:** Integrar figuras, música y movimientos en la narrativa completa.
- **Instrucciones:** Ensayan cada escena, corrigen sincronización y expresividad.
- **Organización:** Grupos completos y subgrupos.
- **Producto:** Ensayo final con ajustes.
- **Duración:** 100 minutos.
- **Rol docente:** Da retroalimentación técnica y artística, fomenta autoevaluación.

Diferenciación:

- Apoyo individual para estudiantes con dificultades en roles específicos.

- Desafíos creativos para quienes terminan rápido, como aportar efectos sonoros adicionales.

Transición:

Preparar detalles finales para la presentación de la próxima sesión.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Reflexión grupal sobre los avances y retos encontrados durante el montaje.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendiste al integrar distintos elementos artísticos?
- ¿Cómo te sentiste trabajando en equipo en esta etapa?
- ¿Qué mejorarías para la presentación final?

Retroalimentación:

Feedback positivo con recomendaciones claras para ajustes.

Transferencia:

Motivar a practicar en casa o con familiares para fortalecer la confianza.

Sesión 5: Ensayo General y Perfeccionamiento

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Repasar el plan y motivar para el ensayo general completo del espectáculo.

Activación de conocimientos previos:

Docente pregunta: “¿Qué áreas debemos cuidar para que nuestro teatro sea impactante?”

Estudiantes listan aspectos claves y asignan responsabilidades finales.

Motivación y enganche:

Se realiza un ejercicio breve de relajación y concentración para prepararse.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 200 minutos

Actividad única: Ensayo general completo

- **Objetivo:** Ejecutar el montaje completo con música, sombras y movimientos.
- **Instrucciones:** Realizan el ensayo general con público pequeño (otros grupos o docentes), corrigiendo detalles en tiempo real.
- **Organización:** Grupo completo y asistentes externos.
- **Producto:** Presentación pulida y lista para exhibición.
- **Duración:** 200 minutos.
- **Rol docente:** Observa, toma notas para retroalimentación, motiva confianza.

Diferenciación:

- Apoyo emocional para estudiantes con nerviosismo.
- Oportunidades para liderar aspectos técnicos para estudiantes con mayor confianza.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 20 minutos

Síntesis:

Discusión sobre lo logrado y ajustes finales.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendiste durante este ensayo general?
- ¿Cómo puedes apoyar a tus compañeros para la presentación?
- ¿Qué emociones sientes al acercarse la presentación final?

Retroalimentación:

Comentarios constructivos y motivadores del docente.

Transferencia:

Preparar materiales y vestuario para la sesión final.

Sesión 6: Presentación Final y Reflexión del Proyecto

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 20 minutos

Propósito de la sesión:

Preparar el espacio y motivar a los estudiantes para la presentación final del teatro de sombras.

Activación de conocimientos previos:

Breve repaso de roles y responsabilidades, junto con ejercicios de respiración para controlar nervios.

Motivación y enganche:

El docente ofrece palabras de ánimo y destaca el esfuerzo y aprendizaje colectivo.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 190 minutos

Actividad única: Presentación del espectáculo de teatro de sombras

- **Objetivo:** Exhibir el proyecto integrador de arte, música y teatro ante una audiencia.
- **Instrucciones:** Ejecutan la presentación completa con público invitado (compañeros, profesores, familiares).
- **Organización:** Grupo completo y audiencia.
- **Producto:** Presentación artística final.
- **Duración:** 190 minutos (incluyendo montaje, presentación y desmontaje).
- **Rol docente:** Coordina, documenta la presentación y motiva el respeto y apoyo del público.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 40 minutos

Síntesis:

Realizan un mapa mental colectivo sobre lo aprendido y las emociones vividas en el proyecto.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué fue lo más importante que aprendiste sobre los períodos del arte y su expresión?
- ¿Cómo te sentiste participando en todo el proceso creativo?
- ¿Qué habilidades crees que desarrollaste en este proyecto?

Retroalimentación:

El docente ofrece retroalimentación final positiva, destacando el esfuerzo, la creatividad y el trabajo en equipo.

Transferencia:

Se invita a los estudiantes a aplicar lo aprendido en futuras creaciones artísticas y compartir la experiencia con su comunidad.

Tarea o reto:

Invitar a los estudiantes a documentar en una breve presentación o video cómo podrían continuar explorando el arte, la música y el teatro de sombras en su vida diaria o en nuevas creaciones.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Sesión 1, activación de conocimientos previos y encuesta rápida.
- **Formativa:** Durante todas las sesiones, especialmente en bocetos, construcción, ensayos y participación grupal.
- **Sumativa:** Sesión 6, evaluación del espectáculo final y reflexión metacognitiva.

Criterios de evaluación:

- Identifica y explica características de los períodos históricos del arte (Objetivo 1).
- Investiga y compara manifestaciones artísticas con claridad y detalle (Objetivo 2).
- Diseña y elabora figuras para teatro de sombras que reflejan los períodos estudiados (Objetivo 3).
- Demuestra colaboración y comunicación eficaz en el trabajo en equipo (Objetivo 4).
- Reflexiona críticamente sobre su proceso creativo y aprendizaje (Objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Rúbrica para evaluación del proyecto final (diseño, integración artística, presentación).
- Lista de cotejo para seguimiento de roles y tareas en equipo.
- Observación directa durante actividades y ensayos.
- Portafolio con evidencias: bocetos, fichas de música, fotografías y videos de los ensayos y presentación.
- Autoevaluación y coevaluación mediante cuestionarios reflexivos.

Evidencias de aprendizaje:

- Línea del tiempo creada en equipo.
- Bocetos y figuras elaboradas para teatro de sombras.
- Grabaciones o listas de música seleccionada o creada.
- Registro de ensayos y presentación final (video o fotografías).
- Respuestas reflexivas y mapas mentales de cierre.

Enriquecimientos

Inicio - Contextualizar

Contextualización para la Fase de Inicio

En nuestra vida diaria, estamos rodeados por diferentes formas de arte y expresiones culturales sin darnos cuenta. Desde la música que escuchamos en nuestras redes sociales, las imágenes que vemos en películas o videojuegos, hasta las historias que nos cuentan a través del teatro o las sombras en presentaciones digitales o tradicionales. Estas

expresiones no solo nos entretienen, sino que también reflejan la historia, las emociones y las ideas de las personas en distintos momentos y lugares.

¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron esas formas de arte que hoy disfrutas? ¿O cómo las personas de siglos pasados usaban la música, la pintura y el teatro para comunicarse, contar historias o expresar sus sentimientos? Entender los diferentes periodos de la historia del arte, la música y el teatro de sombras nos ayuda a comprender mejor nuestro mundo y a encontrar inspiración para crear nuestras propias obras.

En este proyecto, exploraremos juntos esos viajes en el tiempo a través del arte, la música y el teatro de sombras, conectando lo aprendido con tus experiencias actuales, gustos y creatividad. Prepárate para descubrir cómo estas expresiones artísticas han evolucionado y cómo tú también puedes ser un creador y narrador de historias usando estas técnicas. Este viaje no solo será un aprendizaje, sino una aventura para abrir tus sentidos y emociones, y para expresar quién eres a través del arte.

Inicio - Activar

Actividad para Activar Conocimientos Previos: "Mural de Recuerdos Artísticos"

Duración: 10 minutos

Objetivo de la actividad: Conectar las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes sobre los periodos del arte, música y teatro de sombras, para facilitar la integración del nuevo aprendizaje en el proyecto *ExplorArte*.

Procedimiento:

- Distribuir hojas de papel o tarjetas a cada estudiante y pedirles que escriban o dibujen una imagen que represente algo que ya conocen o hayan visto relacionado con el arte, la música o el teatro de sombras (puede ser una obra, un estilo, un instrumento, un personaje o una experiencia personal).
- Invitar a los estudiantes a compartir brevemente lo que escribieron o dibujaron con el grupo (máximo 1 minuto cada uno).
- Mientras comparten, el docente irá pegando o colocando las tarjetas en un mural visible para todos, ordenándolas si es posible en categorías (por ejemplo: arte, música, teatro de sombras) o según periodos históricos si se mencionan.
- Al finalizar, el docente hará una breve síntesis señalando la diversidad de conocimientos y experiencias presentes en el grupo, destacando cómo este viaje exploratorio les permitirá profundizar y conectar esos saberes de manera creativa.

Conexión con los objetivos de aprendizaje:

- Estimula la reflexión sobre los conocimientos previos de los estudiantes.
- Fomenta la expresión artística y verbal, clave para la comprensión de los temas.
- Prepara el terreno para el aprendizaje colaborativo y el desarrollo del proyecto.

Inicio - Rubrica

Rúbrica para Evaluar Participación y Disposición en la Fase de Inicio

Contexto: Esta rúbrica está diseñada para evaluar la participación y disposición de estudiantes de secundaria (12-15 años) durante la fase de inicio del proyecto "ExplorArte: Viaje Creativo por los Periodos del Arte, Música y Teatro de Sombras". Dicha fase tiene como objetivo motivar a los estudiantes, activar conocimientos previos y fomentar un ambiente colaborativo para el desarrollo del proyecto basado en el aprendizaje por proyectos.

Criterio	4 - Excelente	3 - Bueno	2 - Aceptable	1 - Insuficiente
Atención y concentración	Se mantiene concentrado en la actividad durante toda la sesión, escucha atentamente y sigue las instrucciones sin distraerse.	Generalmente está atento y sigue las instrucciones, con pocas distracciones momentáneas.	Se distrae con frecuencia y requiere recordatorios para mantenerse atento.	No presta atención, interrumpe la dinámica o no sigue las indicaciones.
Participación activa	Participa voluntariamente en las actividades, aporta ideas relevantes y contribuye al diálogo grupal.	Participa cuando se le solicita y contribuye con ideas pertinentes.	Participa poco y solo con ayuda o estímulo del docente.	No participa o se muestra renuente a integrarse en las actividades.
Colaboración con compañeros	Trabaja de manera respetuosa y cooperativa, fomentando un ambiente positivo en el grupo.	Colabora con sus compañeros la mayoría del tiempo y mantiene una actitud respetuosa.	A veces tiene dificultades para trabajar en grupo o muestra poca disposición para colaborar.	No coopera con sus compañeros y puede causar conflictos o desinterés.
Disposición hacia el aprendizaje	Muestra entusiasmo y curiosidad por el tema, demuestra interés genuino en aprender.	Muestra interés en la actividad y disposición para aprender la mayoría del tiempo.	Su interés es variable y requiere motivación externa para involucrarse.	No muestra interés ni disposición para participar en el aprendizaje.
Responsabilidad en tareas iniciales	Entrega y realiza las actividades iniciales con puntualidad y calidad, sin necesidad de supervisión constante.	Entrega las actividades a tiempo, con mínima supervisión y calidad adecuada.	Entrega las actividades con retraso o de forma incompleta, requiere supervisión frecuente.	No entrega o no realiza las actividades asignadas en la fase de inicio.

Desarrollo - Ejemplos

Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio para "ExplorArte: Viaje Creativo por los Periodos del Arte, Música y Teatro de Sombras"

Para el desarrollo del plan de clase basado en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se proponen los siguientes ejemplos prácticos y casos de estudio que permiten a los estudiantes conectar con los periodos históricos

del arte, la música y el teatro de sombras, facilitando una experiencia significativa y contextualizada. Cada ejemplo está diseñado para ser trabajado en las sesiones de 4 horas, promoviendo la exploración, la investigación, la creación y la reflexión colaborativa.

Sesión 1 y 2: Investigación y Exploración de Periodos Históricos

- **Ejemplo Práctico:**

Dividir a los estudiantes en grupos, asignando a cada uno un periodo histórico específico: Renacimiento, Barroco, Romanticismo, y Arte Contemporáneo. Cada grupo investiga características claves en pintura, música y teatro de sombras de ese periodo.

Por ejemplo, el grupo del Renacimiento estudia pinturas de Leonardo da Vinci, música de Josquin des Prez y las primeras formas de teatro de sombras en Europa y Asia.

- **Caso de Estudio:**

Analizar la obra "La Anunciación" de Leonardo da Vinci y una pieza musical renacentista (como una misa o motete) para identificar elementos comunes de estética y técnica. Complementar con la exploración del teatro de sombras en Indonesia (Wayang Kulit) y su evolución histórica.

Sesión 3 y 4: Creación y Experimentación Artística

- **Ejemplo Práctico:**

Los estudiantes diseñan y crean sus propias marionetas para teatro de sombras, inspiradas en personajes o temas de los periodos estudiados. Incorporan elementos visuales y musicales característicos del periodo asignado.

- **Caso de Estudio:**

Visualización y análisis de una representación contemporánea de teatro de sombras que combine música barroca y elementos visuales modernos, para entender la evolución y adaptación artística.

Sesión 5 y 6: Presentación del Proyecto y Reflexión

- **Ejemplo Práctico:**

Cada grupo monta una pequeña obra de teatro de sombras basada en su periodo histórico, integrando música en vivo o grabada y elementos visuales creados por ellos. La presentación debe reflejar el conocimiento del periodo y la creatividad propia.

- **Caso de Estudio:**

Reflexión grupal sobre el proceso de creación, los retos encontrados y las conexiones entre historia, arte, música y teatro de sombras, facilitando la autoevaluación y la retroalimentación entre pares.

Conexión con Objetivos de Aprendizaje

Estos ejemplos y casos de estudio permiten a los estudiantes:

- Investigar y comprender las características esenciales de diversos periodos artísticos en pintura, música y teatro.

- Aplicar el conocimiento histórico y artístico en la creación práctica de una obra interdisciplinaria.
- Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, investigación, expresión creativa y presentación oral.
- Reflexionar críticamente sobre el proceso artístico y su significado cultural y temporal.

Desarrollo - Evaluar

Herramientas de Evaluación Formativa para "ExplorArte: Viaje Creativo por los Periodos del Arte, Música y Teatro de Sombras"

Estas herramientas están diseñadas para monitorear el progreso de los estudiantes durante las 6 sesiones (4 horas cada una) del proyecto, asegurando que el aprendizaje y la creatividad se desarrollen conforme a los objetivos. Son rápidas, dinámicas y adecuadas para estudiantes de 12 a 15 años.

1. Rúbrica de Observación Diaria

Docente observa y anota breves comentarios sobre aspectos claves durante las actividades prácticas y de investigación en cada sesión.

- **Criterios:** Participación activa, comprensión de conceptos históricos, creatividad en la elaboración de piezas artísticas, colaboración en equipo.
- **Formato:** Lista de cotejo rápida con niveles: Logrado / En proceso / Necesita apoyo.
- **Duración:** 5 minutos por grupo o por estudiante al final de cada sesión.

2. Mini-presentaciones de Avances

Al final de cada sesión, pequeños grupos presentan en 3-5 minutos lo que han investigado o creado sobre un periodo artístico, musical o teatro de sombras.

- Permite evaluar comprensión, expresión oral y manejo de contenido.
- Retroalimentación inmediata tanto del docente como de compañeros.
- Duración: 10-15 minutos por sesión.

3. Cuestionarios Rápidos (Quiz Flash)

Preguntas breves al inicio o final de sesión para revisar conceptos clave del periodo estudiado.

- Formato: 5-7 preguntas tipo opción múltiple o verdadero/falso.
- Duración: 5-7 minutos.
- Ejemplo: "¿Cuál fue la característica principal del Renacimiento en el arte?", "¿Qué instrumento es típico del Barroco?"

4. Diario de Reflexión Creativa

Los estudiantes escriben breves anotaciones personales sobre lo aprendido, dificultades y descubrimientos creativos en cada sesión.

- Promueve metacognición y autorregulación.
- Se revisa semanalmente para detectar avances y necesidades.
- Duración: 10 minutos al final de cada sesión.

5. Mapa Conceptual Colaborativo

En grupos, crean mapas conceptuales que conecten los periodos del arte, música y teatro de sombras con sus características y ejemplos.

- Facilita la integración de conocimientos y trabajo en equipo.
- Se actualiza en cada sesión conforme avanza el proyecto.
- Duración: 20 minutos por sesión.

6. Autoevaluación y Coevaluación

Sesión 3 y 6: estudiante evalúa su propio desempeño y el de sus compañeros con guías sencillas.

- Criterios de evaluación: compromiso, creatividad, colaboración, respeto a ideas.
- Formato: escala de 1 a 4 con espacios para comentarios.
- Duración: 15 minutos.

Estas herramientas permiten al docente ajustar la enseñanza, apoyar a estudiantes con dificultades y fomentar la participación activa dentro del marco del Aprendizaje Basado en Proyectos.

Desarrollo - Tareas

Tareas Estructuradas para la Fase de Desarrollo

En la fase de desarrollo del proyecto "ExplorArte: Viaje Creativo por los Periodos del Arte, Música y Teatro de Sombras", se proponen las siguientes tareas estructuradas, alineadas con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. Cada tarea está diseñada para que los estudiantes exploren activamente los periodos históricos del arte, la música y el teatro de sombras, integrando creatividad y conocimiento.

Tarea	Instrucciones	Tiempo Estimado	Producto Esperado	Objetivo de Aprendizaje
-------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------

Tarea 1: Investigación y Selección de Periodo Artístico	• Divídanse en grupos de 4-5 estudiantes. • Cada grupo investigará un periodo específico de la historia del arte (por ejemplo: Renacimiento, Barroco, Modernismo). • Busquen características principales, artistas destacados, y ejemplos de obras. • Recojan también información sobre la música y el teatro de sombras relacionados o contemporáneos a ese periodo. • Preparen una presentación breve para compartir con la clase.	4 horas (1 sesión)	Presentación grupal (puede ser en diapositivas, cartel o video corto)	Identificar y describir características relevantes de los periodos artísticos históricos.
Tarea 2: Creación de una Obra Artística Inspirada en el Periodo	• Utilizando la investigación previa, diseñen una obra visual que represente el estilo del periodo asignado. • Puede ser pintura, dibujo, collage o escultura sencilla con materiales reciclados. • Incorporen elementos simbólicos o iconográficos propios del periodo. • Documenten el proceso con fotografías o videos.	8 horas (2 sesiones)	Obra artística grupal y documentación del proceso creativo	Aplicar técnicas artísticas y símbolos del periodo histórico para expresar su esencia.

Tarea 3: Composición Musical o Selección de Música Representativa	• En grupo, creen una composición musical sencilla o seleccionen una pieza musical que refleje las características del periodo. • Si componen, pueden usar instrumentos disponibles o aplicaciones digitales para hacer música. • Preparar una breve explicación sobre cómo la música refleja el contexto histórico y cultural del periodo.	6 horas (1.5 sesiones)	Composición musical o selección musical con explicación escrita o oral	Reconocer la relación entre la música y el contexto histórico-cultural de un periodo.
Tarea 4: Diseño y Montaje de una Escena de Teatro de Sombras	• Planifiquen y creen una escena breve de teatro de sombras que represente un aspecto del periodo estudiado. • Diseñen los personajes y escenarios en papel o cartón para proyectar sombras. • Ensayen la narración o diálogo que acompañará la escena. • Graben o presenten en vivo la escena ante sus compañeros.	10 horas (2.5 sesiones)	Escena de teatro de sombras grabada o en vivo acompañada de guion	Integrar narrativa, arte visual y expresión teatral para comunicar características del periodo.
Tarea 5: Reflexión y Evaluación del Proyecto	• Cada estudiante redactará una reflexión personal sobre lo aprendido acerca de los periodos del arte, música y teatro de sombras. • Incluirán qué les gustó, dificultades encontradas y cómo aplicaron lo aprendido. • Participarán en una sesión de retroalimentación grupal para compartir experiencias.	4 horas (1 sesión)	Ensayo reflexivo individual y participación en discusión grupal	Evaluar el aprendizaje personal y colectivo, promoviendo la metacognición.

Estas tareas garantizan que los estudiantes trabajen colaborativamente, apliquen conocimientos y desarrollen habilidades artísticas, musicales y teatrales, respetando los tiempos y objetivos del plan de clase.

Cierre - Sintetizar

Actividad de Síntesis para la Fase de Cierre

Nombre de la actividad: "Galería Interactiva de Periodos Artísticos"

Duración: 1 sesión (4 horas)

Objetivo: Consolidar y demostrar la comprensión de los estudiantes sobre los periodos de la historia del arte, música y teatro de sombras, integrando sus aprendizajes en un proyecto colaborativo que evidencie el logro de los objetivos de aprendizaje.

Descripción de la actividad

Los estudiantes trabajarán en grupos para crear una "Galería Interactiva" que integre elementos visuales, musicales y teatrales representativos de los diferentes periodos estudiados (por ejemplo: Renacimiento, Barroco, Modernismo, etc.). Cada grupo elegirá un periodo y preparará una presentación creativa que incluya:

- Una obra de arte o representación visual creada por ellos (pintura, dibujo, collage, etc.).
- Una pieza musical o fragmento representativo, que puede ser interpretado en vivo o grabado.
- Una breve dramatización o escena basada en el teatro de sombras que refleje temas o estilos del periodo.

La galería se organiza en el aula o en un espacio común, donde cada grupo dispondrá su estación con sus producciones. Los estudiantes rotarán por las estaciones para observar y aprender del trabajo de sus compañeros.

Procedimiento

- **Preparación (1 hora):** Cada grupo organiza y finaliza sus materiales artísticos, musicales y teatrales.
- **Montaje de la galería (30 minutos):** Los grupos disponen sus estaciones con los materiales y espacio para la dramatización.
- **Presentación y recorrido (2 horas):** Los grupos presentan su estación y luego los estudiantes rotan para explorar todas las estaciones.
- **Reflexión grupal (30 minutos):** En plenaria, se discuten las similitudes y diferencias entre periodos, lo aprendido y cómo se integraron las artes visuales, música y teatro de sombras.

Verificación del logro de objetivos

Para evaluar el aprendizaje, se utilizarán los siguientes instrumentos:

- **Observación directa:** Durante las presentaciones y rotaciones, se valorará la comprensión del contenido y la creatividad.
- **Autoevaluación y coevaluación:** Los estudiantes reflexionarán sobre su propio trabajo y el de sus compañeros mediante una rúbrica sencilla.

- **Preguntas de reflexión final:** Se realizarán preguntas para consolidar conceptos clave, tales como:

Pregunta	Propósito
¿Qué características del periodo que representaste se reflejan en tu obra, música y teatro de sombras?	Comprobar comprensión integrada de los elementos artísticos del periodo.
¿Cómo se relacionan las diferentes expresiones artísticas (arte visual, música, teatro) en ese periodo?	Promover el análisis interdisciplinario.
¿Qué aprendiste al observar las estaciones de tus compañeros?	Fomentar la apreciación y el aprendizaje colaborativo.

Consideraciones para el docente

- Facilitar recursos y materiales para la creación artística y musical.
- Guiar a los estudiantes en la síntesis de información y en la integración creativa de las artes.
- Promover la participación equitativa dentro de los grupos.
- Crear un ambiente de respeto y valoración hacia el trabajo de todos.

Cierre - Reflexionar

Preguntas de Reflexión Metacognitiva para el Cierre

- ¿Cuál fue el periodo artístico que más te llamó la atención y por qué?
- ¿Cómo crees que el arte, la música y el teatro de sombras se relacionan entre sí en los diferentes periodos históricos que estudiamos?
- ¿Qué nuevas técnicas o conceptos aprendiste durante este proyecto que no conocías antes?
- ¿Cómo te ayudó trabajar en un proyecto para entender mejor la historia del arte y sus expresiones?
- ¿Qué dificultades encontraste al crear tu propia obra inspirada en los periodos estudiados y cómo las superaste?
- ¿De qué manera crees que el conocimiento de estos periodos artísticos puede influir en tu forma de expresarte creativamente?
- Si pudieras investigar un periodo o estilo artístico diferente, ¿cuál escogerías y por qué?
- ¿Qué habilidades crees que desarrollaste más durante estas sesiones: creatividad, trabajo en equipo, investigación, o expresión artística? Explica tu respuesta.

Actividades de Reflexión Metacognitiva para el Cierre

- **Diario de Aprendizaje:** Cada estudiante escribirá en su cuaderno o diario una breve reflexión respondiendo a algunas de las preguntas anteriores, especialmente enfocándose en lo que aprendieron y cómo lo aplicaron en su proyecto.
- **Galería de Reflexiones:** En grupo, los estudiantes compartirán sus respuestas a una pregunta clave (por ejemplo, "¿Qué periodo artístico les impactó más y por qué?"). Luego, elaborarán un cartel o mural con las ideas principales

para mostrar a toda la clase.

- **Rueda de Opiniones:** En círculo, cada estudiante expresará un aspecto que le gustó del proyecto y un reto que enfrentó. Esto fomentará la escucha activa y la autoevaluación.
- **Autoevaluación con Rúbrica:** Proporcionar una rúbrica sencilla con criterios como comprensión de los periodos, aplicación creativa, trabajo colaborativo y reflexión personal. Los estudiantes calificarán su propio desempeño y escribirán un comentario sobre su progreso.
- **Plan de Mejora Personal:** Invitar a los estudiantes a identificar un área artística (arte, música o teatro de sombras) que quisieran mejorar o explorar más y escribir un pequeño plan con pasos a seguir para lograrlo.

Cierre - Retroalimentar

Estrategias de Retroalimentación para el Cierre del Plan "ExplorArte: Viaje Creativo por los Periodos del Arte, Música y Teatro de Sombras"

Para lograr un cierre efectivo en este proyecto de 6 sesiones, la retroalimentación debe ser constructiva, específica y motivadora, orientada a que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje y progreso en los periodos de historia del arte, música y teatro de sombras.

• 1. Ronda de Reflexión Guiada en Grupo

- Duración: 30 minutos
- Procedimiento: El docente formula preguntas específicas relacionadas con los objetivos, por ejemplo:
 - ¿Cuál periodo artístico te pareció más interesante y por qué?
 - ¿Cómo integraste elementos de música y teatro de sombras en tu proyecto?
 - ¿Qué habilidades nuevas desarrollaste durante las actividades?
 - ¿Qué dificultades encontraste y cómo las superaste?
- Los estudiantes responden y el docente brinda retroalimentación específica destacando logros y áreas de mejora, reconociendo esfuerzos y creatividad.

• 2. Retroalimentación Escrita Individualizada en la Presentación del Proyecto Final

- Duración: 10 minutos por estudiante o grupo durante la presentación
- El docente prepara una lista de criterios claros alineados con los objetivos (uso de elementos artísticos, creatividad, trabajo colaborativo, comprensión de periodos) y proporciona comentarios específicos sobre cada aspecto.
- Se recomienda utilizar un formato sencillo que incluya:
 - Fortalezas observadas
 - Aspectos a mejorar
 - Sugerencias para futuras actividades

• 3. Autoevaluación y Coevaluación con Guía

- Duración: 20 minutos
- Se entrega a los estudiantes una guía con preguntas para evaluar su propio trabajo y el de sus pares, enfocándose en:
 - Contribución personal al proyecto
 - Comprensión de los periodos artísticos y su expresión en el proyecto
 - Colaboración y comunicación en el equipo
- Posteriormente, el docente revisa estas evaluaciones para proporcionar retroalimentación complementaria y apoyar el desarrollo personal y grupal.

• 4. Mapa de Logros y Áreas de Mejora Visual

- Duración: 15 minutos
- En una pizarra o cartel, el docente y estudiantes elaboran un mapa visual donde se colocan post-its con:
 - Lo que aprendieron y lograron (logros)
 - Lo que podrían mejorar o explorar más (áreas de mejora)
- Esta actividad ayuda a consolidar el aprendizaje y a visualizar el progreso colectivo.

• 5. Retroalimentación Positiva en Cadena

- Duración: 10-15 minutos
- Los estudiantes forman un círculo y cada uno expresa un comentario positivo y constructivo sobre el trabajo de un compañero, fomentando un ambiente de reconocimiento y apoyo.
- El docente modera para asegurar que los comentarios sean específicos y relacionados con los objetivos del proyecto.

Estas estrategias promueven un cierre significativo, ayudan a los estudiantes a internalizar su aprendizaje, reconocer su evolución y motivan la mejora continua dentro del marco del Aprendizaje Basado en Proyectos.

Cierre - Rubrica

Rúbrica de Evaluación para el Proyecto "ExplorArte: Viaje Creativo por los Periodos del Arte, Música y Teatro de Sombras"

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el producto final del proyecto, asegurando que los estudiantes demuestren comprensión y habilidades relacionadas con los periodos de la historia del arte, música y teatro de sombras, acorde a los objetivos de aprendizaje y al nivel académico de secundaria (12-15 años).

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Satisfactorio (2)	Insuficiente (1)
----------	---------------	-----------	-------------------	------------------

Conocimiento y Comprensión Demuestra comprensión clara y precisa de los periodos del arte, música y teatro de sombras estudiados.	Explica con detalle y precisión los periodos históricos, sus características y ejemplos, mostrando un entendimiento profundo.	Describe correctamente los periodos y sus características con algún detalle, con pocas imprecisiones.	Muestra conocimientos básicos, con algunas confusiones o información incompleta sobre los periodos.	No demuestra comprensión clara de los periodos; la información es incorrecta o muy limitada.
Creatividad e Innovación Aplica elementos artísticos, musicales y teatrales en forma creativa e innovadora en el producto final.	Integra ideas originales y creativas que enriquecen el proyecto, utilizando técnicas variadas y apropiadas.	Presenta ideas creativas con algunos elementos originales que aportan valor al trabajo.	Utiliza ideas básicas con poca innovación; el proyecto es funcional pero poco imaginativo.	El trabajo carece de creatividad y se limita a copiar ideas sin aportar elementos propios.
Trabajo en Equipo y Colaboración Participa activamente y colabora efectivamente con sus compañeros durante el desarrollo del proyecto.	Contribuye de manera constante y positiva, apoyando a sus compañeros y facilitando el trabajo grupal.	Participa en la mayoría de las actividades y coopera con el equipo, aunque con alguna inconsistencia.	Participa de forma limitada y a veces dificulta la dinámica del grupo.	No colabora ni participa en las actividades grupales, afectando el desarrollo del proyecto.
Presentación y Comunicación Comunica sus ideas y el contenido del proyecto de forma clara, organizada y adecuada para la audiencia.	Presenta la información de manera clara, con buena organización, expresándose con seguridad y utilizando recursos adecuados.	La presentación es clara y ordenada, aunque con algunos detalles mejorables en la expresión o uso de recursos.	La comunicación es poco clara o desorganizada, dificultando la comprensión del proyecto.	No logra comunicar el proyecto de manera comprensible ni ordenada.

Uso de Técnicas y Materiales Emplea adecuadamente técnicas artísticas, musicales y de teatro de sombras para la elaboración del proyecto.	Utiliza técnicas y materiales con gran habilidad y precisión, logrando un producto de alta calidad.	Aplica técnicas y materiales correctamente, con resultados satisfactorios y pocos errores.	Usa técnicas y materiales de forma básica, con algunas dificultades o errores evidentes.	No usa o utiliza incorrectamente las técnicas y materiales, afectando la calidad del producto.
---	---	--	--	--

Indicaciones para el docente:

- Antes de la evaluación, recuerda explicar cada criterio y nivel para que los estudiantes comprendan cómo serán evaluados.
- Incorpora espacios de autoevaluación y coevaluación para fomentar la reflexión sobre el aprendizaje y el trabajo en equipo.
- Adapta la rúbrica si el proyecto final tiene formatos variados (por ejemplo, presentación, obra de teatro, exposición musical).