

Surrealismo Vivo: Explorando el Arte de los Sueños

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Retos

Descripción

Este plan de clase invita a los estudiantes de secundaria a descubrir el fascinante mundo del surrealismo, un movimiento artístico que desafía la realidad y explora el subconsciente a través de imágenes oníricas y creativas. A lo largo de tres sesiones, los jóvenes aprenderán sobre los principales artistas surrealistas, sus técnicas y el contexto histórico-cultural que dio origen a este estilo. Además, se enfrentarán a un reto creativo para diseñar sus propias obras surrealistas, aplicando imaginación y pensamiento crítico. Este aprendizaje es relevante porque desarrolla habilidades de expresión personal, fomenta la creatividad y conecta con la manera en que los estudiantes perciben sus sueños e imaginación en su vida diaria. El aprendizaje basado en retos potencia la participación activa y el trabajo colaborativo, haciendo que el arte sea una experiencia viva y significativa para ellos.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar las características y elementos visuales del surrealismo en obras artísticas relevantes.
- Interpretar la relación entre el subconsciente y la creación artística surrealista.
- Crear una obra de arte surrealista aplicando técnicas y conceptos aprendidos.
- Colaborar en equipos para proponer soluciones creativas al reto artístico planteado.
- Reflexionar sobre el proceso creativo y su conexión con la expresión personal.

Recursos Necesarios

- Proyector y computadora para presentar imágenes y videos.
- Reproducciones impresas de obras surrealistas famosas (10-15 imágenes).
- Cartulinas, hojas blancas y de colores (mínimo 3 por estudiante).
- Materiales de dibujo: lápices, colores, marcadores, crayones.
- Tijeras, pegamento, revistas para recortar imágenes.
- Cuadernos o hojas para tomar notas y bocetos.
- Acceso a internet para video corto (YouTube, video seleccionado previamente).
- Pizarrón o rotafolios y marcadores.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de técnicas de dibujo y pintura aprendidas previamente en educación artística.
- Habilidades para trabajar en grupo y expresar ideas oralmente.

- Capacidad para observar y describir obras de arte con atención a detalles visuales.
- Experiencias previas con conceptos básicos de arte como color, forma y composición.

Actividades

Sesión 1: Introducción y descubrimiento del surrealismo

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explicará que hoy comenzarán a explorar un movimiento artístico llamado surrealismo, que busca mostrar imágenes que parecen sacadas de sueños o imaginación.

Estudiantes: Se preparan para conocer un arte que rompe con la lógica cotidiana.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta detonadora: "¿Alguna vez han tenido un sueño tan extraño que parecía una historia o imagen que no tiene sentido, pero que los hizo sentir algo especial? ¿Cómo lo describirían?"
- **Estudiantes:** Responden en voz alta o con una frase escrita rápida.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Presenta un dato curioso: "El surrealismo nació para mostrar el mundo de los sueños y el subconsciente, porque sus artistas creían que allí estaba la verdadera creatividad. ¿Se imaginan poder pintar sus propios sueños?"
- **Estudiantes:** Escuchan y muestran interés por la creatividad y el arte de los sueños.

Contextualización:

- **Docente:** Conecta el surrealismo con la vida diaria: "Todos soñamos y a veces dibujamos o imaginamos cosas que no existen. Hoy aprenderán a usar esa imaginación para hacer arte."
- **Estudiantes:** Se relacionan con el tema y se preparan para crear.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Muestra imágenes de obras surrealistas famosas (Dalí, Magritte, Ernst) y un video corto de 3 minutos sobre surrealismo. Pregunta "¿Qué ven? ¿Qué sensaciones les provoca?" para activar la observación y la interpretación.

Actividades de aprendizaje activo:

• **Actividad 1: Observando el surrealismo**

Objetivo: Analizar características del surrealismo.

Instrucciones:

- **Docente:** Divide a los estudiantes en grupos de 4 y entrega un set de imágenes impresas de obras surrealistas.
- Cada grupo observa y discute qué elementos extraños o de sueños identifican.
- Completarán una lista con 3 características comunes (ej: objetos mezclados, formas distorsionadas, colores irreales).

Organización: Grupos de 4.

Producto: Lista grupal de características surrealistas.

Tiempo: 15 minutos.

Rol docente: Escuchar, guiar con preguntas como "¿Por qué creen que el artista combinó estos objetos? ¿Qué emociones sienten al ver esta imagen?".

• **Actividad 2: Creando imágenes oníricas**

Objetivo: Interpretar y expresar ideas surrealistas.

Instrucciones:

- **Docente:** Pide a cada estudiante que dibuje libremente una imagen que represente un sueño o recuerdo extraño usando los materiales de dibujo.
- Invita a que experimenten con formas y colores sin preocuparse por la lógica.

Organización: Individual.

Producto: Dibujo personal.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Observar, motivar a expresarse libremente, preguntar "¿Qué quisiste mostrar con este dibujo? ¿Qué significado tiene para ti?".

• **Actividad 3: Compartiendo sueños**

Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación y reflexión.

Instrucciones:

- En parejas, los estudiantes comparten el significado de sus dibujos y cómo se relacionan con sueños o sentimientos.
- Luego, algunos voluntarios comparten con todo el grupo.

Organización: Parejas y plenaria.

Producto: Explicación oral.

Tiempo: 10 minutos.

Rol docente: Facilitar la escucha activa, valorar las ideas y fomentar el respeto.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Proponer que agreguen elementos de collage con recortes de revistas para enriquecer su dibujo.
- Para estudiantes que requieren apoyo: Ofrecer plantillas o guías con formas básicas para inspirar su dibujo y apoyo individual para expresar ideas.

Transición:

Docente: "Ahora que conocen el surrealismo y han creado sus propias imágenes soñadas, en la próxima sesión trabajaremos en un reto para diseñar una obra surrealista colectiva."

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente: Pide a los estudiantes escribir en una hoja tres palabras que definan el surrealismo según lo aprendido hoy.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendí sobre cómo los artistas muestran los sueños en sus obras?
- ¿Cómo me sentí al crear mi dibujo surrealista?
- ¿De qué manera puedo usar mi imaginación para expresarme a través del arte?

Retroalimentación:

Docente: Recoge algunas respuestas, hace comentarios positivos y destaca la creatividad y participación de todos.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la próxima sesión diseñarán en equipo un proyecto surrealista para resolver un reto artístico.

Sesión 2: Profundizando en técnicas y trabajo en equipo para el reto surrealista

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

8 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Recordar lo visto en la sesión anterior y presentar el reto: Crear una obra surrealista en equipo que represente un sueño colectivo o un mensaje simbólico.

Estudiantes: Se preparan para trabajar en equipo y aplicar técnicas surrealistas.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta rápida: "¿Qué técnicas o elementos del surrealismo recuerdan? ¿Qué les gustaría incluir en su obra?"
- **Estudiantes:** Responden oralmente o en pizarra en lista rápida.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra un video de 2 minutos con procesos creativos de artistas surrealistas trabajando en sus cuadros para inspirar.
- **Estudiantes:** Observan y comentan brevemente.

Contextualización:

- **Docente:** Explica que crear en equipo requiere escuchar ideas y combinar sueños para expresar algo más grande.
- **Estudiantes:** Reflexionan sobre la colaboración creativa.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

47 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explica brevemente técnicas como el collage, distorsión de imágenes, yuxtaposición y automatismo para incorporar en el reto. Entrega materiales para que los grupos diseñen su obra.

Actividades de aprendizaje activo:

- **Actividad 1: Planeación del reto surrealista**

Objetivo: Colaborar para diseñar una idea creativa.

Instrucciones:

- Dividir estudiantes en grupos de 4.
- Cada grupo discute y elige un tema o sueño colectivo que quieran representar.
- Plasman su idea en un boceto y definen qué técnicas usarán.

Organización: Grupos de 4.

Producto: Boceto y plan de trabajo.

Tiempo: 15 minutos.

Rol docente: Observar, hacer preguntas para profundizar ideas ("¿Qué emociones quieren provocar? ¿Cómo unirán

sus ideas?").

• **Actividad 2: Creación colectiva de la obra surrealista**

Objetivo: Crear aplicando técnicas surrealistas.

Instrucciones:

- Los grupos crean su obra en cartulina usando dibujo, collage y técnicas aprendidas.
- Motivar a que todos participen aportando ideas y habilidades.

Organización: Grupos de 4.

Producto: Obra surrealista colectiva.

Tiempo: 25 minutos.

Rol docente: Supervisar, apoyar en técnicas, fomentar diálogo y solución de conflictos creativos.

• **Actividad 3: Preparación para presentación**

Objetivo: Organizar la explicación del proyecto.

Instrucciones:

- Cada grupo prepara una breve presentación (2 minutos) para explicar su obra y las técnicas usadas.

Organización: Grupos de 4.

Producto: Guion oral breve.

Tiempo: 7 minutos.

Rol docente: Ayudar a estructurar la explicación y fortalecer confianza.

Diferenciación:

- Para estudiantes avanzados: Proponer que incluyan elementos simbólicos con significado personal.
- Para quienes requieren apoyo: Facilitar plantillas o ejemplos para el boceto y acompañamiento directo.

Transición:

Docente: Invita a los grupos a prepararse para presentar su obra en la siguiente sesión, donde compartirán y reflexionarán.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente: Recoge impresiones rápidas sobre qué les gustó del trabajo en equipo y qué técnicas aprendieron.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo para crear algo surrealista?
- ¿Qué técnica nueva les pareció más interesante y por qué?

- ¿Qué aprendieron sobre expresar ideas que no son lógicas?

Retroalimentación:

Docente: Felicita la colaboración y creatividad, destaca la diversidad de ideas.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la próxima sesión compartirán sus obras y harán una reflexión final sobre el surrealismo y su experiencia.

Sesión 3: Presentación, reflexión y cierre del reto surrealista

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

7 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explica que hoy se compartirán las obras creadas y se reflexionará sobre el aprendizaje y la experiencia.

Estudiantes: Preparan mentalmente su presentación y reflexión final.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta inicial: "¿Qué significa para ustedes el surrealismo ahora que lo han creado?"
- **Estudiantes:** Responden brevemente en voz alta.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Recalca la importancia de compartir para aprender más y valorar la diversidad de ideas.
- **Estudiantes:** Se motivan para presentar con entusiasmo.

Contextualización:

- **Docente:** Conecta la experiencia con la creatividad que pueden usar en otras áreas y en su vida cotidiana.
- **Estudiantes:** Reconocen el valor de la creatividad y la expresión personal.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

48 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Organiza la exposición de cada grupo y fomenta la escucha activa y el respeto.

Actividades de aprendizaje activo:

• **Actividad 1: Presentación de obras surrealistas**

Objetivo: Comunicar el proceso y significado de la obra.

Instrucciones:

- Cada grupo presenta su obra y explica qué representa, técnicas usadas y cómo trabajaron el reto.
- Los demás escuchan y pueden hacer preguntas.

Organización: Plenaria.

Producto: Presentación oral y obra visual.

Tiempo: 35 minutos (7 grupos aprox., 5 minutos cada uno incluyendo preguntas).

Rol docente: Modera, fomenta respeto, hace preguntas para profundizar.

• **Actividad 2: Debate reflexivo sobre el surrealismo y la creatividad**

Objetivo: Reflexionar sobre el aprendizaje y su aplicación.

Instrucciones:

- **Docente:** Propone preguntas para debate grupal:
 - ¿Cómo el surrealismo nos ayuda a expresar lo que no podemos decir con palabras?
 - ¿De qué manera pueden usar la creatividad surrealista en otras áreas de su vida?
- **Estudiantes:** Participan voluntariamente, compartiendo ideas y experiencias.

Organización: Plenaria.

Producto: Participación oral.

Tiempo: 13 minutos.

Rol docente: Facilita, valida aportes, conecta ideas con la vida real.

Diferenciación:

- Para estudiantes con mayor confianza: Incentivar a que lideren la presentación o respondan preguntas del público.
- Para estudiantes con más dificultad: Permitir que participen en parejas o con apoyo de un compañero durante la presentación y reflexión.

Transición:

Docente: Prepara el cierre con una actividad de síntesis grupal.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

Docente: Realiza un mapa mental colectivo en el pizarrón con palabras y conceptos clave aportados por estudiantes sobre el surrealismo y su experiencia.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendí sobre el surrealismo y su forma de ver el mundo?
- ¿Cómo cambió mi forma de expresar mis ideas y emociones a través del arte?
- ¿Qué habilidades de trabajo en equipo desarrollé durante el reto?

Retroalimentación:

Docente: Felicita a los estudiantes por su creatividad, colaboración y compromiso, animándolos a seguir explorando el arte y su imaginación.

Transferencia:

Docente: Sugiere que sigan observando el arte en su entorno y experimentando con nuevas formas de expresión en casa o en otras asignaturas.

Tarea o reto:

Docente: Proponer que cada estudiante mantenga un diario de sueños o imágenes que quiera dibujar en la próxima semana para continuar explorando la creatividad personal.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- Diagnóstica: Activación de conocimientos previos en sesión 1 para conocer su experiencia con sueños y arte.
- Formativa: Observación continua en actividades grupales e individuales durante las tres sesiones para guiar y apoyar el aprendizaje.
- Sumativa: Evaluación final basada en la obra colectiva creada y la presentación oral en sesión 3.

Criterios de evaluación:

- Identificación y análisis de características surrealistas en obras (Objetivo 1).
- Capacidad para interpretar y expresar ideas relacionadas con el subconsciente y los sueños (Objetivo 2).
- Creatividad y aplicación efectiva de técnicas surrealistas en la obra creada (Objetivo 3).
- Trabajo colaborativo y comunicación efectiva en equipo (Objetivo 4).
- Reflexión crítica sobre el proceso creativo y su significado personal (Objetivo 5).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar participación y colaboración en actividades grupales.
- Rúbrica para evaluar la obra surrealista colectiva (originalidad, uso de técnicas, coherencia con el surrealismo).
- Guía de observación para presentaciones orales (claridad, expresión, argumentación).
- Autoevaluación y coevaluación sobre el proceso creativo y trabajo en equipo.
- Portafolio con dibujos individuales y bocetos.

Evidencias de aprendizaje:

- Listas de características surrealistas creadas en grupo (Sesión 1).
- Dibujo individual onírico (Sesión 1).
- Obra colectiva surrealista (Sesión 2).
- Presentación oral explicativa de la obra (Sesión 3).
- Reflexiones escritas y orales sobre la experiencia (Sesión 3).