

Música y artes visuales: performance, diseño y sinestesia

Educación Artística | Música

Descripción del Curso

Este curso de Música, orientado a estudiantes mayores de 17 años, propone una experiencia educativa interdisciplinaria que conecta sonido, diseño visual y sinestesia para desarrollar la sensibilidad estética, la capacidad de análisis y la habilidad de comunicar ideas de forma clara y persuasiva. A través de cinco actividades centrales, se busca que los alumnos exploren cómo la música genera atmósferas y sensaciones que pueden traducirse en elementos visuales y táctiles, y que, a su vez, estas expresiones visuales enriquezcan la experiencia musical y la comprensión del público.

Actividad 1: Exploración sensorial y escucha dirigida. Sesión práctica de escucha activa de fragmentos musicales con análisis de posibles correspondencias visuales (color, forma, textura). Puntos clave: identificar atmósferas sonoras y proponer imágenes o patrones que las acompañen. Aprendizajes: describir una experiencia sonora con lenguaje visual y viceversa.

Actividad 2: Taller de diseño visual inspirado en música. Trabajo en grupos para crear bocetos y mockups visuales (pósteres, gráficos, proyecciones) que reactiven la música elegida. Puntos clave: coherencia entre sonido y visuales; exploración de sintaxis visual. Aprendizajes: aplicar conceptos de diseño para apoyar una pieza musical.

Actividad 3: Laboratorio de sinestesia en acción. Experimentos prácticos que vinculan sensaciones auditivas con estímulos visuales y táctiles; registro de intuiciones en un cuaderno de artista. Puntos clave: documentación de relaciones causa-efecto. Aprendizajes: usar la sinestesia como recurso creativo para enriquecer la experiencia del público.

Actividad 4: Construcción de la propuesta de proyecto. Elaboración de un documento que presenta objetivo, concepto, elementos sonoros y visuales, cronograma y criterios de evaluación. Puntos clave: estructura clara, argumentos para decisiones creativas. Aprendizajes: organizar ideas en una propuesta coherente y defendible.

Actividad 5: Ensayo de defensa de decisiones creativas. Simulación de presentación ante un panel: discurso, respuesta a preguntas y uso de apoyos visuales. Puntos clave: claridad, precisión terminológica, capacidad de justificación. Aprendizajes: desarrollar habilidades de oratoria y defensa crítica de propuestas.

Objetivo y evaluación: la evaluación se centra en verificar el OBJETIVO GENERAL mediante instrumentos que midan la capacidad de comunicar y defender la relación entre música, diseño visual y sinestesia. Instrumentos de evaluación: rúbrica de comunicación oral (claridad, estructura, terminología y defensa de decisiones), rúbrica de comunicación escrita (organización, cohesión conceptual y uso correcto de conceptos de música, diseño y sinestesia), producto final (propuesta de proyecto integrada con bocetos y guion de presentación) y participación/trabajo colaborativo.

Distribución temporal: 6 semanas, con: Semana 1-2 (conceptos y temas), Semana 3 (diseño visual inspirado en música y primeros bocetos), Semana 4 (laboratorio de sinestesia y desarrollo de propuesta), Semana 5 (consolidación y preparación de defensa), Semana 6 (presentación y defensa ante un panel).

Competencias

- Comunicación oral clara y persuasiva: defensa de decisiones creativas ante un panel, uso adecuado de terminología musical, visual y de sinestesia.

- Comunicación escrita eficaz: organización del documento de proyecto, argumentación cohesionada y precisión conceptual en música, diseño y sinestesia.
- Pensamiento crítico y analítico: interpretación de relaciones entre música y elementos visuales, evaluación de coherencia entre sonido y visuales.
- Creatividad y diseño interdisciplinario: generación de soluciones visuales que complementen y amplíen la experiencia musical.
- Trabajo colaborativo y gestión de proyectos: planificación, reparto de roles, contribución equitativa y coordinación de actividades en equipo.
- Alfabetización audiovisual y sensorial: lectura de señales musicales y visuales, y uso consciente de la sinestesia como recurso creativo.
- Justificación y defensa de decisiones creativas: argumentación fundamentada ante preguntas y objeciones, con uso de apoyos visuales.
- Autogestión y responsabilidad académica: cumplimiento de entregas, manejo del tiempo y ética en el trabajo en equipo.

Requerimientos

- Participación activa en todas las actividades y presentaciones, con compromiso de trabajo en equipo.
- Materiales personales: cuaderno de artista o cuaderno de ideas, dispositivo para apoyo visual (portátil o tableta) y herramientas básicas de dibujo o diseño.
- Acceso a software o herramientas de diseño adecuadas para la creación de bocetos y mockups (p. ej., herramientas de edición gráfica); conexión a internet según sea necesario.
- Lecturas y preparaciones previas para las sesiones de exploración y análisis.
- Entrega puntual de productos parciales y del producto final: propuesta de proyecto, guion de presentación y material de apoyo.
- Participación en la defensa oral ante un panel y uso de apoyos visuales de manera apropiada.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Música y artes visuales: performance, diseño y sinestesia

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar y explicar la interrelación entre música, diseño visual y sinestesia, identificando cómo cada elemento influye en la experiencia del público.
- Elaborar una propuesta de proyecto que integre música, diseño visual y sinestesia, con una estructura clara y defensible de las decisiones creativas.

- Comunicar de forma clara, oral y escrita, la relación entre los componentes en presentaciones y textos, utilizando vocabulario específico y criterios estéticos y funcionales.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Sinestesia y percepción** – Exploración de cómo colores, sonidos y formas pueden relacionarse para generar una experiencia sensorial integrada; análisis de ejemplos y ejercicios de asociación entre estímulos auditivos y visuales.
2. **Tema 2: Performance y diseño visual** – Estudio de la interacción entre escena, música y elementos visuales (escenografía, iluminación, gráficos) para comunicar una intención artística compartida.
3. **Tema 3: Propuesta de proyecto y defensa creativa** – Construcción de una propuesta que combine música, diseño visual y sinestesia, y práctica de defensa de decisiones creativas ante un panel.