

Educación por el Arte

**Orientaciones para
el Trabajo Pedagógico**

2006

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Javier Sota Nadal

VICEMINISTRO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Idel Vexler Talledo

VICEMINISTRA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Helenn Chávez Depaz

SECRETARIO GENERAL

Pedro Patrón Bedoya

DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA

Guillermo Molinari Palomino

**JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR Y RECURSOS EDUCATIVOS
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**

César Puerta Villagaray

**ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO PEDAGÓGICO DE
EDUCACIÓN POR EL ARTE**

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO	:	Silvia Montoya Sachs
REVISIÓN GENERAL	:	Jorge Romero Torres Félix Valdivieso Ribotti
CORRECCIÓN DE ESTILO	:	Federico Ortiz Agurto
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN	:	Teresa Serpa Vivanco
IMPRESO POR	:	FIMART S.A.C.
TIRAJE	:	11 000 ejemplares Segunda edición 2006

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria
Convenio 1237 - MED - BID

© MINISTERIO DE EDUCACION

Hecho el Depósito Legal
en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2006-0896

CONTENIDO

Presentación	5
Capítulo I: Enfoque del Área	7
1. Fundamentos	7
a. Propósito del área	9
- Capacidades Fundamentales	9
- Capacidades de Área	10
- Capacidades Específicas	10
- Los Valores – Actitudes	11
2. Organización	11
a. Cartel de capacidades específicas, organizadas con relación a las capacidades de área y a las fundamentales	11
b. Cartel de contenidos básicos del área por grados y organizados en relación con los componentes	12
c. Logros de aprendizaje deseables en los (las) adolescentes	12
Capítulo II: Orientaciones para la programación	13
1. El Diseño Curricular Diversificado	13
2. La Programación Anual	14
a. Unidades Didácticas	15
- Unidad de Aprendizaje	15
- Proyecto	15
- Módulo	15
b. Organización de los aprendizajes esperados	15
- Ejemplo de Unidad de Aprendizaje	16
- Ejemplo de Proyecto de Aprendizaje	18
- Ejemplo de Módulo de Aprendizaje	20
3. Las sesiones de aprendizaje	21
Capítulo III: Orientaciones para el aprendizaje	23
1. La adolescencia	23
2. El Rol del Maestro en la Educación por el Arte	24
3. Estrategias para desarrollar las capacidades del área	25
a. Expresión artística	25
b. Apreciación artística	25
4. Trabajo articulado de las capacidades de Área	26

5. Los componentes y su articulación	27
Actitudes	29
Medios y Materiales	29
Características de un Taller de Creatividad	30
Estrategias para el desarrollo de cada uno de los componentes, que podrán servir para enriquecer el trabajo en el aula	31
Teatro	31
Danza	37
Artes Visuales	43
Música	51
Capítulo IV: Orientaciones para la evaluación	59
1. ¿Para qué evaluar?	59
2. ¿Qué evaluar?	59
3. Técnicas e instrumentos	60
BIBLIOGRAFÍA	64

Presentación

Estimado maestro:

La implementación del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular del Nivel de Educación Secundaria se ha consolidado a partir de una serie de experiencias desarrolladas en las IE del país, permitiendo su gradual enriquecimiento y posterior generalización gracias a las sugerencias y la colaboración de muchos docentes, directivos, especialistas y expertos de todo el Perú.

La implementación del Diseño Curricular no se limita a la elaboración del mismo, sino que este se sustenta en su consolidación en la práctica pedagógica a nivel de aula, desarrollando las capacidades y actitudes que le permitan al estudiante poder desenvolverse con competencia en la vida; es por ello que requiere ser complementado con material pedagógico de apoyo que ayude y oriente a los maestros a operacionalizar las intencionalidades del currículo en el marco de la concepción y el enfoque con el que ha sido construido.

El presente material, denominado “Orientaciones Técnico Pedagógicas 2006” del Área de Educación por el Arte, constituye un material que brinda las pautas básicas, que hagan posible implementar el Currículo en los marcos preconcebidos, y que complementen aquellas prácticas o experiencias exitosas desarrolladas en la diaria práctica pedagógica y que marcan el estilo auténtico de cada maestro.

Las “Orientaciones Técnico-Pedagógicas 2006” del Área de Educación por el Arte, presentan en el Capítulo I la fundamentación del Área, propósitos y organización del Área.

El Capítulo II brinda orientaciones sobre la programación curricular de aula, a partir de los diseños curriculares diversificados.

El Capítulo III presenta una descripción del proceso adolescente, como una metamorfosis definitiva e inevitable que va desde la etapa puberal hasta la etapa juvenil, y su correlato de estrategias para desarrollar las capacidades de área de acuerdo a dichas características y su correspondiente articulación entre los componentes y demás áreas curriculares.

El Capítulo IV ofrece orientaciones sobre cómo evaluar los aprendizajes desde la naturaleza propia del área.

Es importante recordar que la intencionalidad del Área es desarrollar la sensibilidad como parte del desarrollo integral del ser humano; lo que implica: promover en los estudiantes el descubrimiento y utilización de su potencial creativo, de inventiva e imaginación, así como la facultad de encontrar soluciones originales y alternativas diferentes a diversos problemas, desarrollando en ellos la iniciativa, la toma de decisiones, la adquisición de confianza en sí mismos y el incremento de sus habilidades expresivas, perceptivas -observar, escuchar, identificar y discriminar estímulos- y el aprecio por el valor estético de su entorno, por el arte de su pueblo y el arte universal en toda su diversidad, sin barreras de raza o ideología.

Entendido que el rol exigido por esta nueva concepción requiere de compromiso y fe, entregamos este material a todos los maestros del país, con la seguridad de que en vuestras manos será utilizado con sapiencia en favor de la educación de nuestra juventud.

Enfoque del área

1. Fundamentos

Para la razón y para la ciencia el mundo es básicamente algo cognoscible, algo que está ahí para usarlo, para dominarlo. Pero nuestra experiencia primaria de la realidad pasa por el sentimiento antes que por la cognición. Ese sentimiento

del mundo no puede ser aprehendido por el lenguaje racional, sólo puede objetivarse a través del arte. Por eso es que el arte es consustancial a la cultura de los pueblos. Da forma al sentimiento de identidad de la comunidad que comparte ese "estar ahí". El arte en la escuela, como apreciación y como producción, da la posibilidad de que el sujeto se vincule con el mundo que le toca vivir y transformar no desde la dominación sino desde la comprensión. Comprender es mucho más que conocer. Es una especie de sabiduría. Es distanciamiento crítico pero también profundo sentimiento de pertenencia.

Recordemos nuestra propia infancia y preguntémosnos: ¿Qué cuentos leíamos? ¿Qué música escuchábamos o que canciones aprendíamos? ¿Nuestros padres o la escuela, daban importancia a nuestra capacidad de expresarnos a través de la pintura, la danza, el canto o el teatro? ¿Qué significado tuvo para nosotros experiencias de ese tipo?. Es posible que cada uno de nosotros guarde más de un recuerdo gratificante de su infancia o adolescencia en este terreno. Si reflexionamos, veremos que estas actividades que marcaron gran parte de nuestras vidas, eran realizadas sólo en cumplimiento del calendario cívico u otras actividades que lindaban con lo extraescolar.

En ese sentido, y conocedores de las transformaciones, los cambios, la inmediatez y simultaneidad de los estímulos, la interdisciplinariedad, la interactividad y el desarrollo de las nuevas tecnologías, han llevado al mestizaje y la diversidad de los discursos más mediáticos que son los que, en gran medida, alimentan la cultura contemporánea. Estos cambios en el lenguaje de la cultura son condiciones que tenemos que tomar en cuenta, en el momento de hacer Educación por el Arte.

Por ello, el Área de Educación para el Arte propone un cambio sustantivo que va más allá de las típicas razones o justificaciones de su existencia en el currículo; es decir, se debe superar las siguientes razones¹:

- **Mejorar la expresión.** *¿Quién puede discutir sobre la necesidad de expresión que tiene un estudiante? A la vez que proporciona a maestros y padres información valiosa sobre la visión del mundo que tiene el estudiante, el arte ayuda al alumno a descubrir sus otras inteligencias - aquellas que Howard Gardner (1993) nos ha advertido se están ignorando en el currículum tradicional. Adicionalmente, la enseñanza en las artes desarrolla diferentes sistemas de símbolos, expandiendo la capacidad del estudiante para conectarse con una gran cantidad de recursos dentro y fuera de la escuela. Si nuestra meta es proporcionar a los muchachos los medios para poder desarrollar su potencial y para comunicarse con otros, entonces el arte es un camino obvio para ayudarles a alcanzar esa meta.*
- **Conciencia multicultural y crecimiento personal.** *No hay mejor manera que el arte para comprender y experimentar la diversidad y lo que la humanidad tiene en común. En el centro del aporte que hace el arte se encuentran una mejor actitud hacia el ser, el civismo y la comunidad. El arte aumenta nuestra comprensión sobre la extensión y profundidad de lo que implica ser humano, la humanidad, induciendo no sólo conciencia cultural sino también crecimiento personal. Este crecimiento asume muchas formas, desde el desarrollo de destrezas motoras y conocimiento de sí mismo, hasta el desarrollo de habilidades para el trabajo en grupo.*
- **Mejoramiento cognitivo y en actitudes.** *Existe una correlación tal vez causal, entre el ser activo en las artes y el mejoramiento de las funciones cognitivas, tal como se ha medido en áreas curriculares normales. Son bastante comunes afirmaciones como las de Murfee (1995): "el vocabulario y la comprensión de lectura mejoraron significativamente en los alumnos de primaria que participaban en el programa de 'Alternativas de Arte' en Nueva Jersey" (p.5). El sentido común nos estaba indicando de tiempo atrás que este tipo de conexiones no debía sorprendernos. Después de todo, el arte requiere pericia en la síntesis y la evaluación. Además del mejoramiento cognitivo, el arte motiva, induciendo a los estudiantes a asistir a la escuela y a ser receptivos al aprendizaje. Si como dicen algunos, la actitud lo es todo, entonces el arte es el mejor amigo del aprendizaje. Siendo válidas dichas razones, es frecuente que las IE vean el arte como algo tangencial, sencillo, o poco relevante. En un entorno en el que el arte está presente en todo, esta área debe ser percibida y asumida en la dimensión precisa que la vincule con la preparación para la vida, el mundo del trabajo, la realización personal y social, el placer, la satisfacción y la producción.*

Los contenidos básicos del área de Educación por el Arte están expresados en cuatro componentes: música, danza, teatro y artes visuales, vinculados entre sí. Se articulan permanentemente en las Unidades Didácticas mediante Proyectos Integrales que permiten una complementariedad recíproca, entre las diferentes manifestaciones artísticas así como con las distintas áreas, uniendo pensamiento sistémico, enfoque holístico y visión integral.

Esta articulación se llevará a cabo a partir del planteamiento y organización de las sesiones como **Talleres de Creatividad**²: Laboratorios de producción de imágenes, situaciones, acciones y sonidos, articulados a partir de temas y espacios de reflexión acerca de productos y manifestaciones artístico-culturales.

Consideramos que desde el área, es fundamental contribuir al desarrollo de personas creativas, con habilidades expresivas, con capacidad de análisis y discernimiento, mucho más importante que formar buenos ilustradores, actores, bailarines, músicos o eruditos en historia del arte. En este contexto, **el aprendizaje de las técnicas** de las distintas disciplinas y **la información que se brinde a los estudiantes** deberá priorizar

1 Adaptado del artículo escrito por Jasón Ohler y publicado originalmente por la revista "Education Leadership" en la edición correspondiente a octubre de 2000.

2 La explicación sobre la dinámica de los Talleres de Creatividad está en el capítulo de Orientaciones para el Aprendizaje.

siempre el desarrollo de las capacidades del área. El aprendizaje técnico, en este sentido, deberá ser asumido **como un medio y no como un fin**.

Los maestros de las Instituciones Educativas no deberán asumir el rol de formar artistas; sin embargo, aquellos alumnos con el interés necesario podrán encontrar en estas actividades educativas una plataforma que oriente su vocación y realización personal.

Cuanto más vivenciales y creativas sean las experiencias, el profesor podrá lograr que su clase sea aún más interesante y significativa.

Si un alumno se reconoce como generador de cultura, no va a destruir carpetas, ni jardines, ni paredes; su espíritu creativo estará alerta a colaborar por el desarrollo y se sentirá comprometido a participar en la construcción de una sociedad nueva.

a. Propósito del área

Nuestra concepción del mundo está en relación con la riqueza de nuestras experiencias. Una cultura y una escuela que relega el desarrollo de lo sensible, reduce y empobrece el mundo que concibe y que construye.

La Educación por el Arte aspira a generar vivencias en los estudiantes, por ello, desde las diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza y las artes visuales, busca que todos los alumnos participen, vivencien el arte y se promueva, a partir de ello, el desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad, el fortalecimiento de su sensibilidad, el disfrute por el arte, el reconocimiento y apreciación de las características de su propia cultura y de otras, el reconocimiento y construcción de su propia identidad, la afirmación de su personalidad mediante la identificación y expresión de sus gustos personales, como también el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la actitud crítica, y el reconocimiento de elementos básicos de las diferentes artes mediante diversas experiencias.

El **área curricular** articula e integra las capacidades, conocimientos y actitudes, de acuerdo con criterios pedagógicos y epistemológicos; en ese sentido, el propósito fundamental del área es contribuir al logro de las capacidades fundamentales a través de las capacidades de área propuestas.

■ Capacidades Fundamentales

Potencialidades inherentes a la persona que se desarrollan a lo largo de toda la vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, socioafectivos y motores; se caracterizan por su alto grado de complejidad, y sintetizan las grandes intencionalidades del currículo. Son las siguientes:

1. **Pensamiento creativo:** capacidad para encontrar y proponer formas originales de actuación, superando las rutas conocidas o los cánones preestablecidos.
2. **Pensamiento crítico:** capacidad para actuar y conducirse en forma reflexiva, elaborando conclusiones propias y en forma argumentativa.
3. **Solución de problemas:** capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y oportunas ante las situaciones difíciles o de conflicto.
4. **Toma de decisiones:** capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la más coherente, conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e implicancias de dicha opción.

■ Capacidades de Área

Sintetizan los propósitos de cada área curricular y posibilitan el desarrollo de las capacidades fundamentales. El área de Educación por el Arte, a través de la **expresión y apreciación artística**, contribuye -por su naturaleza- al desarrollo y fortalecimiento de estas. Las capacidades de Área son las siguientes:

1. **La Expresión Artística** que brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar su mundo interior, su percepción del universo, los sentimientos que alberga, mediante las diferentes manifestaciones artísticas. De esa manera se contribuye a la construcción de su propia identidad. Se vincula con lo social al tomar en cuenta representaciones culturales existentes en su medio. Le da la posibilidad de poner en práctica su imaginación, su creatividad respecto al mundo que les rodea, sus emociones y sentimientos. Ello es posible cuando **observa** su entorno, su cuerpo, sus vivencias; **explora** las posibilidades de comunicación teniendo en cuenta el espacio y su cuerpo; **organiza** los recursos materiales y espaciales, **representa** situaciones de la vida diaria, los desplazamientos corporales. El arte como expresión humana afirma la autenticidad del ser y es parte de la vida del hombre.
2. **La Apreciación Artística** que fortalece su sensibilidad, imaginación y percepción del mundo. La exploración intensa de los sentidos permite la distinción de estilos personales de sensibilidad y extenderse hacia la trascendencia y el auto-dominio. Esto se percibe cuando el estudiante **observa** los ritmos, los estilos y géneros, **intuye** la afectividad del artista, **discrimina** los elementos del entorno e **interpreta** los mensajes expresados.

■ Capacidades Específicas

Son aquellas de menor complejidad y que operativizan a las capacidades de área. Las capacidades específicas sugieren las realizaciones concretas mediante las cuales se evidencian las capacidades de área. Su identificación sugiere los procesos cognitivos y metacognitivos implicados en las capacidades de área.

En la tabla siguiente, podemos observar cómo se articulan las capacidades del área para llevar al alumno al desarrollo de las capacidades fundamentales:

CAPACIDADES FUNDAMENTALES	CAPACIDADES DE ÁREA		INDICADORES
	EXPRESIÓN ARTÍSTICA	APRECIACIÓN ARTÍSTICA	
	CAPACIDADES ESPECÍFICAS		
PENSAMIENTO CREATIVO	Representa / Imagina Diseña Emplea	Intuye / Predice Organiza	Imagina y crea con originalidad imágenes, sonidos y movimientos. Diseña escenografías, montajes teatrales, coreografías, material publicitario, etc.
PENSAMIENTO CRÍTICO	Observa Reconoce Emplea	Observa Identifica Discrimina Organiza Interpreta Valora	Identifica el contexto en que se dan las diversas manifestaciones culturales expresando su opinión personal.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Explora Investiga Identifica Organiza / Selecciona Emplea	Observa Identifica Discrimina	Emplea materiales alternativos y recursos de la comunidad, para el diseño de escenarios y productos.
TOMA DE DECISIONES	Evalúa Emplea	Observa Identifica Reconoce Discrimina Evalúa	Emplea el sonido, el cuerpo y las imágenes para la expresión de contenidos. Identifica las acciones culturales de su entorno y las diversas manifestaciones artísticas del Perú y del mundo, y se reconoce como un actor de la cultura.

■ Los Valores – Actitudes

Los **valores** constituyen el sustento que orienta el comportamiento individual y grupal, y se evidencian mediante las actitudes que demuestran las personas en los diferentes actos de su vida. Se sugiere, entre otros, desarrollar los siguientes valores:

- PAZ ■ SOLIDARIDAD ■ HONESTIDAD ■ LABORIOSIDAD
- RESPETO ■ RESPONSABILIDAD ■ LIBERTAD ■ TOLERANCIA

Las **actitudes** son formas de actuar, demostraciones del sentir y pensar. Responden a los intereses y motivaciones, y reflejan la aceptación de normas o recomendaciones. Las actitudes tienen elementos cognitivos, afectivos y conductuales, y se trabajan transversalmente en todas las áreas y espacios.

Se propone, entre otras, las siguientes actitudes:

1. *Respeto a las normas de convivencia*
2. *Perseverancia en la tarea*
3. *Disposición emprendedora*
4. *Disposición cooperativa y democrática*
5. *Sentido de organización*

Los valores al evidenciarse a través de actitudes exigen una serie de estrategias que permitan su desarrollo. Sugerimos algunas:

VALORES	DESARROLLO DESDE EL ÁREA
PAZ	A través de la selección de temas para trabajar -relacionados con este valor- y a la reflexión que realizan los alumnos acerca de los mismos.
SOLIDARIDAD	A través de la experiencia del trabajo en equipo que requiere de colaboración -desarrollo inherente a las actividades del área-.
JUSTICIA	A través de la incorporación de temas asociados, y la reflexión y conceptualización que realizan los alumnos acerca de los mismos.
LIBERTAD	Al generarse la posibilidad de manifestar fantasías, ideas y opiniones personales y expresarlas a través de la creación de imágenes, sonidos, movimientos o dramatizaciones.
HONESTIDAD	Al crear un clima que favorece la introspección y la asunción de posturas personales frente a determinados aspectos, y la posibilidad de manifestarlas.
TRABAJO	Al desarrollar actividades de producción artística que requieren de tenacidad y empeño.
RESPONSABILIDAD	Al ejecutar proyectos que involucran la asunción de roles y la interacción con el otro.
VERDAD	Al incentivar el trabajo a partir de motivaciones propias, racionalizándolas, lo que involucra asumir una actitud genuina frente a las situaciones.
IDENTIDAD	Al generar un clima que motiva la expresión personal y el descubrimiento de ser parte de una cultura.

2. Organización

El Área de Educación por el Arte presenta en su organización:

- a. **Cartel de Capacidades Específicas, organizadas con relación a las Capacidades de Área y a las Fundamentales**

b. Cartel de Contenidos Básicos del Área por grados y organizados en relación con los Componentes

Los contenidos básicos del área están estructurados a partir de cuatro componentes: música, danza, teatro y artes visuales. Estos deben articularse sistemáticamente con las capacidades específicas, la estrategias y las actitudes de tal forma que la vivencia del arte asegure el logro de las capacidades fundamentales en el marco de valores necesario para el desarrollo humano sostenible.

Los valores - actitudes son transversales a todas las áreas y son propuestos institucionalmente. Cada Institución Educativa establece los aprendizajes esperados para cada período y grado de Educación Secundaria vinculando las capacidades específicas con los contenidos diversificados.

El siguiente diagrama presenta en forma gráfica la organización del área de Educación Artística:

Esta articulación se debe reflejar en las Unidades Didácticas a través del desarrollo de Proyectos Integrales que propician una complementariedad recíproca, no sólo entre los componentes, las capacidades específicas, las estrategias y las actitudes, sino además, se debe articular con otras áreas del currículo, complementando el pensamiento sistémico, el enfoque holístico y la visión integral del proceso.

Estas experiencias se llevarán a cabo a partir del planteamiento y organización de las sesiones de aprendizaje como Talleres de Creatividad³ que permiten vivenciar el Arte a través de: laboratorios de producción de imágenes, situaciones, acciones y sonidos articulados a partir de temas y espacios de reflexión acerca de productos y manifestaciones artístico-culturales.

c. Logros de aprendizaje deseables en los adolescentes

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, los estudiantes deben alcanzar los siguientes logros de aprendizaje.

VI CICLO:

Expresión Artística

- Expresa sus vivencias y emociones haciendo uso de diversos materiales, instrumentos y técnicas artísticas.

Expresión Artística

- Explica y valora las diversas manifestaciones artísticas de la realidad sociocultural de su medio.
- Reconoce el valor expresivo en un repertorio variado de obras de todos los estratos y de diversas culturas y períodos históricos.

VII CICLO:

Expresión Artística

- Expresa sus vivencias y emociones en forma creativa haciendo uso de diversos materiales, instrumentos y técnicas artísticas.

Apreciación Artística

- Manifiesta sus emociones valorando y apreciando expresiones artísticas de diversos contextos socioculturales.
- Valora el arte como expresión de creatividad y libertad del ser humano.

³ La explicación sobre la dinámica de los Talleres de Creatividad está en el Capítulo de Orientaciones para el Aprendizaje.

Orientaciones para la programación

1. El Diseño Curricular Diversificado

La Diversificación Curricular en la Educación Secundaria está inspirada en una política de respeto al otro y tiene su base en el amplio ejercicio de la tolerancia a lo diferente. Más aún cuando se pone de manifiesto nuestra vocación por una cultura de paz en un

marco social donde debe primar una actitud dialógica, abierta a los grandes cambios y a la integración, respetando la especial configuración sociocultural de nuestro país.

Se adecua a las necesidades educativas de los estudiantes, atiende las demandas del contexto social, con énfasis en las demandas locales, es decir, a las condiciones reales de nuestras Instituciones Educativas. Esta estrategia educacional estimula la creatividad, alienta la originalidad de las respuestas ante los retos permanentes y promueve la mejor valoración de los diversos legados culturales.

Por tales razones, el Diseño Curricular Diversificado (DCD) traduce las necesidades de los estudiantes de cada área curricular, en los objetivos del Proyecto Curricular de Centro y el PEI. Toma insumos de los Objetivos del PCC, los temas transversales, el Diseño Curricular Nacional de la EBR, el Proyecto Educativo Regional y local.

El DCD es el documento base para la programación, en él están organizados: las capacidades y los contenidos de aprendizaje que se desarrollarán en los cinco grados de Educación Secundaria.

Se elabora el Diseño Curricular Diversificado (DCD) del área y grado, teniendo en cuenta que:

- Las capacidades específicas se diversifican incorporando otras que el maestro considere pertinentes y no estén contempladas en el DCN. También, el cartel de capacidades, se puede organizar y secuenciar de distinto modo al presentado en el DCN o puede mantenerse sin cambios.

- Los contenidos básicos se diversifican secuenciando, desagregando los contenidos presentes en el DCN o incorporando otros que el maestro considere pertinentes, de acuerdo con las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes.

Los maestros, al formular los aprendizajes esperados y seleccionar las estrategias, deberán orientar las acciones para el desarrollo de cada una de las capacidades fundamentales. De acuerdo con la naturaleza de la actividad programada el énfasis podrá estar puesto en una u otra capacidad fundamental, tomando en consideración los rasgos de cada una de ellas.

2. La Programación Anual

A partir del Diseño Curricular Diversificado (DCD) del área y grado se elabora el Programa Anual donde se visualice la secuencia de las Unidades Didácticas a lo largo del año escolar, así como los tiempos necesarios para su ejecución.

Este proceso se plasma con la planificación y desarrollo de las Unidades Didácticas.

La primera tarea de la programación es distribuir los contenidos de aprendizaje en un número determinado de unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar. Para ello podemos seguir la siguiente ruta:

1. Agrupamos los contenidos de aprendizaje que puedan ser abordados de manera articulada y otorgamos al bloque un nombre significativo. Cada uno de estos bloques representa una unidad didáctica.
2. Distribuimos las unidades didácticas entre el número de períodos que haya previsto la Institución Educativa. En esta etapa se tendrá en cuenta los criterios de secuencialidad y complejidad que requieran algunos contenidos.
3. Se asigna un tiempo determinado a cada unidad didáctica, preferentemente considerando horas efectivas de clase.
4. Se determina las áreas con las cuales se puede realizar un trabajo articulado, en cada una de las actividades previstas.
5. Se redacta el documento final, que podría tener la siguiente estructura:

Programación anual

- I. Datos Informativos
- II. Presentación (incluye fundamentación)
- III. Propósitos de Grado.
- IV. Organización de Unidades:

Bimestre	Tema de Unidad (Título)	Tipo de Unidad	Área con que se relaciona	Tiempo (en horas)
I				
II				
III				
IV				

- V. Estrategias generales
- VI. Evaluación
- VII. Bibliografía

a. Unidades Didácticas

La unidad didáctica es una forma de programación de corto alcance en la que se organizan los contenidos de aprendizaje de acuerdo con su grado de relación, su secuencialidad y el nivel de desarrollo de los alumnos.

Previamente, es necesario recordar algunas diferencias entre las unidades didácticas más empleadas:

UNIDAD DE APRENDIZAJE	PROYECTO DE APRENDIZAJE	MÓDULO DE APRENDIZAJE
<ul style="list-style-type: none"> Desarrolla contenidos propios de un área o en articulación con otras áreas. Su diseño es responsabilidad exclusiva del maestro. Los alumnos participan indistintamente en todas las actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> Surgen de una necesidad, interés o problema. Desarrolla contenidos propios de un área o en articulación con otras áreas. Pero, además su propósito es la obtención de un producto determinado, un bien o un servicio. Los alumnos participan en la programación y toma de decisiones. Los alumnos tienen participación específica. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrolla contenidos específicos propios de un área. No se articula con otras áreas. Atiende necesidades específicas como retroalimentación, prerrequisito, demandas de los interesados.

Para la programación de unidades didácticas, se debe determinar en forma clara los aprendizajes esperados. Para ello, se articulan las capacidades específicas con los contenidos diversificados seleccionados y se los organiza a partir de las capacidades de área. Luego se determinan las manifestaciones observables de las actitudes que se relacionen con las tareas de expresión artística o apreciación artística programadas, por ejemplo:

En el caso de capacidades:

CAPACIDAD DE ÁREA	CAPACIDAD ESPECÍFICA	CONTENIDOS BÁSICOS	APRENDIZAJES ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESIÓN ARTÍSTICA 	<ul style="list-style-type: none"> Identifica 	<ul style="list-style-type: none"> Los elementos constitutivos de las artes visuales Situaciones de la vida diaria, a través de diversas técnicas de la escultura 	<ul style="list-style-type: none"> Identifica los elementos constitutivos de las artes visuales. Representa situaciones de la vida diaria, utilizando diversas técnicas de la escultura.
	<ul style="list-style-type: none"> Representa 		
<ul style="list-style-type: none"> APRECIACIÓN ARTÍSTICA 	<ul style="list-style-type: none"> Discrimina estímulos auditivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Las cualidades del sonido. Timbre. Tono. Duración. Intensidad. El coro. Concepto y clases. 	<ul style="list-style-type: none"> Discrimina las cualidades del sonido. Timbre. Tono. Duración. Intensidad. Indaga información relacionada con la expresión humana a través de diversos tipos de coros.
	<ul style="list-style-type: none"> Indaga sobre arte como expresión humana. 		

En el caso de actitudes:

ACTITUDES	MANIFESTACIONES OBSERVABLES
<ul style="list-style-type: none"> Perseverancia en la tarea. 	<ul style="list-style-type: none"> Corrige sus errores y aprende de ellos. Muestra empeño en el desarrollo de sus labores.
<ul style="list-style-type: none"> Respeto a las normas de convivencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta oportunamente sus tareas. Solicita la palabra cuando desea intervenir.

b. Organización de los aprendizajes esperados

Para organizar los **aprendizajes** es necesario tener en consideración algunos criterios de secuencialidad o grado de complejidad. Los aprendizajes esperados deben evidenciar la

atención de los temas transversales, debiendo organizarlos por capacidad del área, pues en el proceso de evaluación estas, las capacidades de área, se convierten en los criterios. Veamos el siguiente ejemplo, en el supuesto de que el tema transversal está relacionado con Identidad Cultural.

CAPACIDADES DEL ÁREA	APRENDIZAJES ESPERADOS	ESTRATEGIAS	TIEMPO (Nº de horas)
■ EXPRESIÓN ARTÍSTICA	■ Representa situaciones, vivencias, sensaciones e ideas en sus productos de creación artística.		
■ APRECIACIÓN ARTÍSTICA	■ Evalúa las cualidades estéticas de las manifestaciones artísticas de las principales manifestaciones culturales de su entorno ⁶ , elaborando juicios crítico valorativos.		
■ ACTITUDES	■ Perseverancia en la tarea Muestra constancia y responsabilidad en el desarrollo de sus productos artísticos y en la construcción de sus juicios y argumentos.		

Ejemplos de Unidad Didáctica

UNIDAD DE APRENDIZAJE

MITOS Y LEYENDAS DE NUESTRA LOCALIDAD

I. DATOS GENERALES

- 1.- Áreas Involucradas: Educación por el Arte, Comunicación.
- 2.- Grado: 3º
- 3.- Duración: 24 horas.

II. JUSTIFICACIÓN

Los mitos y leyendas expresan la cosmovisión de nuestros antepasados. Buscan explicar su percepción y relación con la naturaleza y nos transmiten enseñanzas vigentes hasta hoy sobre principios y valores. Conocer estos relatos y recrearlos hoy, cultivará nuestra imaginación, desarrollará nuestra capacidad de análisis y nos permitirá conocer más acerca de nuestras raíces.

III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES⁷

- Pensamiento creativo, produce rápidamente ideas y recrea diálogos, situaciones, sonidos, imágenes, vestuarios y escenarios; así como un mayor número de soluciones posibles frente a la situación (**Rasgo: Fluidez**).
- Solución de problemas, expresa ideas coherentes que permiten asumir y enfrentar un problema (**Rasgo: Reflexión lógica**).
- Pensamiento crítico, asume una posición personal, a partir de juicios valederos con relación al mensaje y la simbología expresada en la narración (**Rasgo: Valoración justa**).
- Toma de decisiones, selecciona y clasifica íconos, sonidos, música, diálogos, situaciones, imágenes, vestuarios, escenarios y estrategias para adaptarlas al relato (**Rasgo: Discriminación selectiva**).

IV. CAPACIDADES DEL ÁREA

- Expresión Artística
- Apreciación Artística

⁶ Atención y énfasis en el tema transversal de Identidad Cultural previsto a través del proceso de diversificación

⁷ Debido a que las capacidades fundamentales son grandes intencionalidades, estas se deben evidenciar en las Unidades Didácticas a través del énfasis sobre 1.

V. TEMAS TRANSVERSALES

- Identidad cultural

VI. VALORES

- Identidad

VII. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

APRENDIZAJES ESPERADOS	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	TIEMPO (Nº de horas)
Apreciación Artística <ul style="list-style-type: none"> ■ Identifica los aspectos centrales en el relato de mitos y leyendas de su región. ■ Analiza e interpreta los discursos subjetivos del relato. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lectura del mito o leyenda regional. ■ Reunión en grupos para la reflexión y diálogo sobre los contenidos. ■ Exposición acerca de las reflexiones. ■ Dramatizaciones creativas a partir de la recreación de episodios específicos. ■ Creación de coreografías de baile individuales y colectivas. ■ Creación de objetos, vestuarios y escenografías. ■ Creación y/o selección de música y sonido. ■ Ensayo general ■ Puesta en escena 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15 min. ■ 1hr.
Expresión Artística <ul style="list-style-type: none"> ■ Improvisa diálogos y movimientos a modo de dramatizaciones creativas inspiradas en episodios del relato de mitos y leyendas de su región. ■ Desarrolla pequeñas coreografías motivadas por el relato. ■ Diseña y elabora objetos, vestuarios y escenografías de manera original a partir de la reinterpretación de las situaciones planteadas en el relato. ■ Compone o selecciona música y sonidos para los diversos episodios, tomando en cuenta la expresión de sensaciones específicas. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 45min. ■ 6 hrs.
Actitudes Respeto a las normas de convivencia. <ul style="list-style-type: none"> ■ Presenta oportunamente sus tareas. ■ Escucha con atención las opiniones de sus compañeros. ■ Plantea sus ideas esperando su turno y de manera alturada. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 6hrs. ■ 4hrs. ■ 2hrs.
Autoestima <ul style="list-style-type: none"> ■ Muestra interés por actividades de producción en su localidad. ■ Demuestra interés hacia su desempeño y reconoce sus logros. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 2hrs ■ 2hrs.

VIII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

CAPACIDADES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> ■ apreciación artística 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifica los aspectos centrales en el relato de mitos y leyendas de su región. ■ Analiza e interpreta los discursos subjetivos del relato. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ensayo
<ul style="list-style-type: none"> ■ Expresión artística 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diseña y elabora objetos, vestuarios y escenografías de manera original a partir de la reinterpretación de las situaciones planteadas en el relato. ■ Compone o selecciona música y sonidos para los diversos episodios, tomando en cuenta la expresión de sensaciones específicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Práctica
ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> ■ Respeto a las normas de convivencia. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presenta oportunamente sus tareas. ■ Escucha con atención las opiniones de sus compañeros. ■ Plantea sus ideas esperando su turno y de manera alturada. ■ Muestra interés por actividades de producción de su localidad. ■ Demuestra interés hacia su desempeño y reconoce sus logros. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lista de cotejo
<ul style="list-style-type: none"> ■ Autoestima 		

PROYECTO DE APRENDIZAJE

CREACIÓN DE UN CATÁLOGO DEL VESTIDO TRADICIONAL DE NUESTRA COMUNIDAD.

I. JUSTIFICACIÓN

La creación de un catálogo del vestido tradicional de nuestra localidad, es una oportunidad para desarrollar la capacidad de análisis, a través de la identificación de características en un producto artístico-cultural –el vestido- y de utilizar esta información como insumo para la concepción de un producto nuevo, tomando en cuenta aspectos aprendidos del lenguaje visual. Asimismo, es una oportunidad para relacionarnos y valorar nuestro entorno y nuestra cultura.

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Capacidades de área

- Apreciación Artística
- Expresión Artística

Aprendizajes esperados

Apreciación Artística

- Identifica y discrimina información relevante sobre las características del vestido en su comunidad.
- Selecciona /organiza información oral, gráfica y escrita acerca del vestido en la comunidad.
- Interpreta aspectos de significación en el diseño del vestir de su localidad.

Expresión Artística

- **Aplica** los elementos y leyes del lenguaje visual en la creación de un catálogo promocional, tomando en cuenta en el diseño, el mensaje que quiere transmitir con este material.
- **Reconoce** las características del diseño en prendas de vestir tradicional de su localidad, interpretando códigos y significados.
- **Diseña** vestuario aplicando los conocimientos adquiridos del lenguaje visual.

Actitudes

Disposición cooperativa y democrática.

- Acata los acuerdos de la mayoría.
- Apoya a los demás cuando tienen dificultades.

Sentido de organización

- Realiza sus actividades en forma ordenada.
- Programa las actividades que se le encomiendan.

III. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Se formará los siguientes equipos:

Equipo de investigación

Se encargará de recoger toda la información que esté a su alcance sobre el vestido de la comunidad, a través de revistas, periódicos, enciclopedia o libros en los que haya referencias. También harán entrevistas y recolectarán fotografías y realizarán gráficos relacionados con el tema.

Equipo de diseñadores

Se encargará de :

1. Ilustrar vestidos tradicionales de la comunidad.
2. Diseñar “un nuevo modelo” de vestido para nuestra comunidad.

Equipo de editores

Se encargará de revisar y seleccionar todos los materiales para la elaboración del catálogo. Tendrá que diagramar la versión final de las ilustraciones y escoger los textos que acompañarán las imágenes.

Equipo de escenógrafos

Se encargará de crear:

1. La ambientación para la presentación del catálogo y el “nuevo modelo” de vestido para la comunidad.
2. La creación de las escenografías donde se recrearán los trajes tradicionales a través de la danza.

Equipo de bailarines

Tendrán a su cargo:

1. La creación de danzas a partir del nuevo modelo de vestido.
2. La representación de danzas que utilicen los trajes típicos presentados en el catálogo.

Equipo a cargo de la música

Tendrá a su cargo:

1. La composición o selección de música para la presentación del nuevo diseño del vestir para la comunidad.
2. La selección o interpretación de música del repertorio local, a partir de las demostraciones de danza que se llevarán a cabo.

IV. RECURSOS

■ Entrevistas	■ Enciclopedias	■ Equipo de sonido y/o instrumentos musicales
■ Monografías	■ Fotografías	
■ Páginas web	■ Laboratorio de informática	

Cronograma de actividades

(aproximadamente 08 horas los equipos trabajan en paralelo)

1. Determinación y organización de la forma de participación de cada grado y sección. A cargo de: *maestros y alumnos*
2. Selección de fuentes de información, fotografías, imágenes. A cargo de: *Equipo de investigación.*
3. Entrevistas y elaboración de gráficos de registro. A cargo de: *Equipo de investigación.*
4. Elaboración de ilustraciones y bocetos del “nuevo diseño” de vestido para la comunidad. A cargo de: *Equipo de diseñadores.*
5. Selección de los modelos ilustrados y clasificación a cargo de: *Equipo de edición.*
6. Diagramación y diseño del catálogo. A cargo de: *Equipo de edición.*
8. Preparación de la presentación del catálogo. A cargo de: *Equipo de escenografía, Equipo de danza, Equipo a cargo de la música.*

V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

CAPACIDADES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> Expresión Artística 	<ul style="list-style-type: none"> Aplica los elementos y leyes del lenguaje visual en el diseño de un catálogo promocional, tomando en cuenta el discurso subjetivo y lo que se quiere expresar con el material. Reconoce las características del diseño en prendas de vestir tradicional de su localidad, interpretando códigos y significados. Diseña vestuario aplicando los conocimientos adquiridos del lenguaje visual. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación.
<ul style="list-style-type: none"> Apreciación Artística 	<ul style="list-style-type: none"> Interpreta códigos y mensajes expresados a través de las diversas características del vestido en la comunidad. Organiza / selecciona información oral, gráfica y escrita sobre el vestir en su comunidad. 	
ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> Organización previsión y sentido del orden. 	<ul style="list-style-type: none"> Planea actividades y respeta los tiempos establecidos para la realización de tareas. Realiza sus actividades en forma ordenada. Diseña una metodología de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación
<ul style="list-style-type: none"> Disposición cooperativa y democrática. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoya a los demás en la ejecución de sus tareas. Interviene en el momento adecuado. Acata los acuerdos de la mayoría. 	

MÓDULO DE APRENDIZAJE

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL

I. APRENDIZAJES ESPERADOS

Analiza los elementos del lenguaje visual y su articulación en el espacio bidimensional en piezas gráfico-publicitarias y los maneja para la transmisión de contenidos.

II. CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- La línea en el diseño
- La forma en el diseño.
- El color en el diseño
- La textura en el diseño.
- La proporción.
- La composición.
- El equilibrio.
- El ritmo o énfasis.

III. DESARROLLO

Secuencia didáctica / Tiempo

- a. Se conversa acerca de algunos carteles y afiches que se aprecian en el entorno cotidiano. 5 minutos.
- b. Se lleva a cabo un análisis formal de alguno de ellos en clase, discriminando líneas, formas, colores y texturas; se analizan las direcciones de las líneas, las proporciones de las áreas y la ubicación de las mismas dentro del formato, la gama de colores utilizada. 15 minutos.
- c. Se reflexiona acerca de la relación de las formas y la organización de los elementos en relación a lo que nos quieren decir. 10 minutos.
- d. Se desarrollan bocetos para la elaboración de carteles o afiches a partir de temas sugeridos por los alumnos. 15 minutos.

e. Cada alumno decide la técnica en la que trabajará su afiche, buscando que la misma enriquezca la representación del contenido trabajado e inicia la elaboración. 45 minutos.

Medios y materiales

Afiches o carteles para analizar (un número de 3 será el conveniente).

Material de reciclaje.

Retazos de papeles de color, papel periódico.

Pegamentos.

Materiales de dibujo y pintura.

IV.EVALUACIÓN

ACTITUDES	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> ■ Expresión Artística 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Emplea los elementos del lenguaje visual y sus relaciones, para la transmisión de contenidos.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apreciación Artística 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifica los elementos principales del lenguaje visual en piezas gráficas.

3. Las sesiones de aprendizaje

El espacio fundamental para el desarrollo de las capacidades y actitudes se debe concretizar a través de la sesión de aprendizaje. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas. El maestro deberá ejecutar actividades que vayan más allá de las necesidades inmediatas, de forma

que el estudiante pueda anticipar la respuesta ante situaciones parecidas. La intencionalidad (cómo, con qué), trascendencia (para qué y en qué más), y significado (cómo deben sentirse y comportarse) son características básicas de la sesión de aprendizaje.

Las sesiones de aprendizaje se planifican y ejecutan manteniendo coherencia con la Unidad Didáctica a la que corresponda, el Plan Anual y los fines Institucionales expresados en el PEI.

Adicionalmente, la sesión de aprendizaje se sustentará en las necesidades e intereses de los estudiantes, jugando un papel importante la experiencia, el estilo y la creencia (convicción o compromiso) de cada maestro.

Atender a las siguientes sugerencias puede ayudar a alcanzar la características mencionadas en el párrafo anterior:

- La programación de las sesiones de aprendizaje se realiza en función de los aprendizajes esperados y actitudes que se pretende desarrollar y que han sido considerados en las Unidades Didácticas.
- Se debe prever estrategias tanto para el desarrollo de capacidades como de actitudes.
- La expresión y apreciación artística son procesos complementarios, por lo tanto deben abordarse de manera articulada.

- La sesión de aprendizaje debe asegurar el involucramiento del estudiante en la experiencia de aprendizaje.
- Posibilitará la participación pensante de los estudiantes, evitando la impulsividad, el azar o la copia.
- Los aprendizajes resultan más significativos si se prevén motivaciones y estrategias que involucren situaciones comunicativas orales, escritas y audiovisuales.
- Se debe activar siempre la recuperación de los saberes previos y generar conflictos de carácter cognitivo.
- Se debe prever estrategias para que los alumnos transfieran sus aprendizajes a situaciones nuevas, que estén permanentemente “resolviendo problemas” de manera creativa.
- Se debe generar estrategias que propicien la reflexión permanente del alumno sobre su propio aprendizaje para contribuir al desarrollo de la metacognición.
- Las estrategias seleccionadas deben promover situaciones de participación activa y cooperativa que permitan el desarrollo de actitudes y valores.
- Los elementos básicos de una sesión de aprendizaje son los siguientes: aprendizajes esperados, secuencias didácticas, evaluación, tiempo.

Veamos el siguiente ejemplo:

SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. APRENDIZAJES ESPERADOS

- Analiza las características de forma, color, textura, acabados, función, facilidad de uso, materiales, duración, inconvenientes, etc.
- Recrea el diseño de productos cotidianos a partir del análisis de la función y del público usuario.

II. SECUENCIA DIDÁCTICA

- Se presenta un objeto del entorno y se pregunta: ¿porqué (dicho objeto) debe tener esa forma y no otra?
- Los estudiantes hacen una serie de inferencias e hipótesis.
- El profesor pregunta qué se entiende por diseño. 10 minutos.
- Revisan diversas fuentes y analizan las características del diseño de objetos cotidianos llevados al aula a partir de la elaboración de cuadros comparativos de semejanzas y diferencias. 20 minutos.
- Se reflexiona sobre la forma y función en el diseño.
- Se reflexiona sobre el diseño en función al usuario de un producto.
- Se desarrollan propuestas alternativas de diseño de los productos observados. tomando en cuenta la función y los usuarios a los cuales estaría dirigido. 20 minutos.
- Se representan (mediante el dibujo o la construcción). 40 minutos.

III. EVALUACIÓN

CAPACIDAD	INDICADORES	INSTRUMENTOS
■ Apreciación Artística.	■ Analiza las características del lenguaje visual aplicadas al diseño, en objetos cotidianos.	■ Lista de cotejo
■ Expresión Artística	■ Replantea el diseño de productos a partir del análisis de la función y del público usuario.	

Orientaciones para el aprendizaje

1. La adolescencia

Iniciaremos señalando que la autoconciencia reflexiva, el juicio crítico y objetivo y la asunción de una perspectiva simbólico/social, así como el juicio moral, son indispensables tanto para los estudios superiores y para el trabajo como, en general, para la vida ciudadana. Que el adolescente pueda lograrlos supone no sólo que haya alcanzado un nivel de madurez necesario, sino que existan las condiciones y la orientación (como lo hace la brújula y no como las rutas preestablecidas de un mapa), así como una forma cualitativamente distinta de interrelaciones sociales. Estas suponen que, de la protección del adulto, el adolescente pase gradualmente a la autonomía, la libre decisión y la opción personal; de la seguridad proporcionada por el medio externo, en el que todo está artificialmente prescrito y previsto, arribe a la seguridad interior; y de los pequeños retos, planteados por decisión ajena, se pase a retos propios cuya magnitud depende de cada individuo.

La adolescencia o, más bien, el proceso adolescente, es una metamorfosis definitiva e inevitable. Un ciudadano será posible sólo si esta metamorfosis se realiza. En esta metamorfosis se pueden distinguir claramente tres etapas⁸:

- La etapa puberal, que coincide parcialmente con los cambios hormonales y físicos, da comienzo al proceso y se caracteriza, fundamentalmente, por un rompimiento masivo con los fenómenos infantiles y un "alejamiento" del mundo externo en general.
- La etapa nuclear, caracterizada por la instalación efervescente de todas las características que, en general, damos a la adolescencia: primacía de lo grupal, ruptura con la autoridad, distancia de los adultos, enorme conflicto afectivo, etc.

⁸ Carbajal, G. *Adolecer: La aventura de una metamorfosis*. Bogotá: Tiresias, 1993, p. 81.

- La etapa juvenil consiste en el período de transición del modelo de funcionamiento esencialmente adolescente a un modelo que quiere asemejarse al del adulto, por ello “Es un momento crucial para la formación de verdaderos ciudadanos, responsables de su estar en el mundo.”⁹ y “(...) En esta etapa, al perder el grupo importancia intrapsíquica, la energía libre se canaliza hacia el trabajo, la preparación universitaria o la pareja.”¹⁰, ya que “los valores relacionados con la afiliación, ceden paso a los valores de logro.”¹¹. Ello explica por qué es un rasgo característico de esta etapa la preocupación frente a la elección vocacional y el éxito futuro, especialmente ahora cuando “la elección vocacional se está haciendo cada vez más compleja.”¹²

Es así que los estudiantes de Educación Secundaria, al atravesar una etapa de búsqueda de sí mismos y en un intento de encontrar modelos, viven en un estado de controversia y tienen muchos temores que frecuentemente los llevan a inhibirse de mostrar su sensibilidad y expresarse con libertad. Es importante considerar que existe en ellos una necesidad de separación y de autonomía, pues es muy importante reafirmarse poco a poco en su propia identidad.

En este sentido, la Educación por el Arte en la escuela puede ser una vía para canalizar este proceso de búsqueda, generando una alternativa que permita a los alumnos comunicar sus ideas, sensaciones, sentimientos, inquietudes y puntos de vista personales, facilitándoles la expresión no verbal de todo aquello que viven, así como también brindándoles el espacio y la oportunidad de desenvolverse con independencia y libertad responsable.

La posibilidad de crear situaciones, imágenes, sonidos y de resolver constantemente problemas, ayudará a cada estudiante a fortalecer su autoestima. Asimismo, el acercarse a su entorno y analizarlo, y el mirar hacia otras realidades culturales, ampliará sus perspectivas, generará la formación de un juicio crítico valorativo y reforzará su sentido de pertenencia a un lugar y a una cultura.

2. El Rol del Maestro en la Educación por el Arte

La creatividad del maestro será vital para el desarrollo de estos procesos. Las artes pueden contribuir a enriquecer también su propia sensibilidad hacia la vida, hacia el mundo que lo rodea; a aumentar su potencial imaginativo, investigador, crítico y comprensivo, propiciando la atmósfera necesaria para lograr que las capacidades inherentes a la Educación por el Arte se cumplan.

Es importante, que el maestro, tome en cuenta las siguientes premisas:

- Escoja procedimientos y técnicas que favorezcan el desarrollo creativo de los alumnos, generando actividades que propicien la exploración y el descubrimiento de múltiples posibilidades de ejecución.
- Evite recurrir a la copia, el azar y la impulsividad.
- Permita que los alumnos se expresen con libertad, espontaneidad, y alto grado de proyección y comunicación.

9 Ibidem.

10 Ibid., p. 91.

11 Watson, R. y Lindgren, H. Psicología del niño y del adolescente. México: Limusa, 1991, p. 647.

12 Carbajal, o.c., p. 69.

- Propicie la participación de todos los alumnos, sin hacer distinción entre los que se consideren más “talentosos” y los que no. Alentar consistentemente, y de manera individualizada las habilidades.
- Motive a los alumnos en su proceso de aprendizaje, expresando primero los aspectos positivos conseguidos en su desempeño y analizando los que hay que mejorar –nunca refiriéndose a sus productos con términos despectivos o minimizadores–.
- Integre y organice secuencialmente las actividades, tomando en cuenta: el desarrollo evolutivo del alumno, las dificultades inherentes a cada ejercicio, –de teatro, danza, artes visuales y/o música–, y, la realidad sociocultural y geográfica en que se desenvuelven los alumnos.
- Muestre en su trato una actitud de horizontalidad, valorización del esfuerzo y el respeto por las ideas de todos los alumnos.
- Organice las actividades de aprendizaje a partir de estrategias motivadoras que integren pertinentemente capacidades y contenidos y que conlleven al análisis crítico.
- Propicie que los alumnos, a través de las actividades artísticas, reconozcan su papel como individuos generadores de cultura.

3. Estrategias para desarrollar las capacidades del área

a. Expresión Artística

Cuando hablamos de la expresión artística, nos referimos a la capacidad de Área referida al acto de la producción artística; el “hacer” en el aula, el ejecutar o vivenciar la música, las artes visuales, la danza y/o el teatro, además de buscar experiencias de interrelación de las artes.

La **expresión artística**, promoverá de manera principal, el desarrollo de la **creatividad**, al fomentar permanentemente la inventiva y la ejecución de productos y acciones ingeniosas. Asimismo, creará el clima para la constante **expresión** de contenidos a través del trabajo con las distintas disciplinas.

b. Apreciación Artística

Las experiencias alrededor de la apreciación artística involucran el acto de descubrir y contemplar productos y manifestaciones artístico-culturales y entenderlas en su contexto. Este proceso fomentará el análisis, la observación e identificación de características, lo cual llevará a la interpretación y posterior emisión de un juicio crítico valorativo. Con respecto a este punto es importante señalar que para desarrollar las capacidades propuestas, al apreciar una obra o manifestación artística, es importante

1. Situarla en un contexto (social, político, regional, etc.).
2. Analizarla en cuanto a los elementos que la componen y cómo están organizados.
3. Distinguir sus características en función a otra u otras manifestaciones o productos similares.
4. Identificar lo que nos transmite a niveles más subjetivos (como producto de su constitución formal).

Una manera de trabajar puede ser inducir a que el estudiante entre en contacto con la manifestación artística como un hecho que se dio en un tiempo y espacio (Historia de Arte), para luego identificar y relacionar sus características, elementos o propiedades; así como, establecer relaciones más complejas entre la manifestación artística y otras de tal forma que el estudiante pueda elaborar argumentos y juicios de valor, en marcos de reducida impulsividad.

De otra manera: se puede trabajar a partir de lo que nos brinde el entorno (paisaje: natural, urbano –arquitectura–, artesanía local, fiestas tradicionales, etc.), o del análisis de materiales que los propios alumnos alcancen con inquietud de estudiar (una cajita, un tejido, una talla característica de alguna región, etc.).

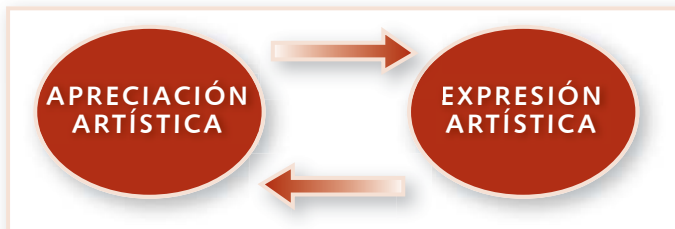
Los ejercicios de apreciación artística se pueden dar de una u otra manera porque lo más importante es el proceso que estimula la percepción y el análisis.

En cualquiera de los dos casos la experiencia deberá ser participativa y todos los comentarios de los alumnos constituyen puntos de vista que deben ser respetados dentro del intercambio de opiniones.

4. Trabajo articulado de las capacidades de área

Es importante relacionar la experiencia de apreciación con la producción o expresión artística.

La apreciación de un producto o manifestación artística nos puede servir como motivación y punto de partida para la expresión artística.

Si se escoge una manifestación artística en particular (cuadro, tejido, danza, etc.), se puede tomar como referencia la Historia del Arte y la crítica estética (Apreciación Artística) y la producción, creación o recreación de manifestaciones artísticas a partir del análisis hecho.

La apreciación de un producto o manifestación artística nos puede servir como motivación y punto de partida para la expresión artística.

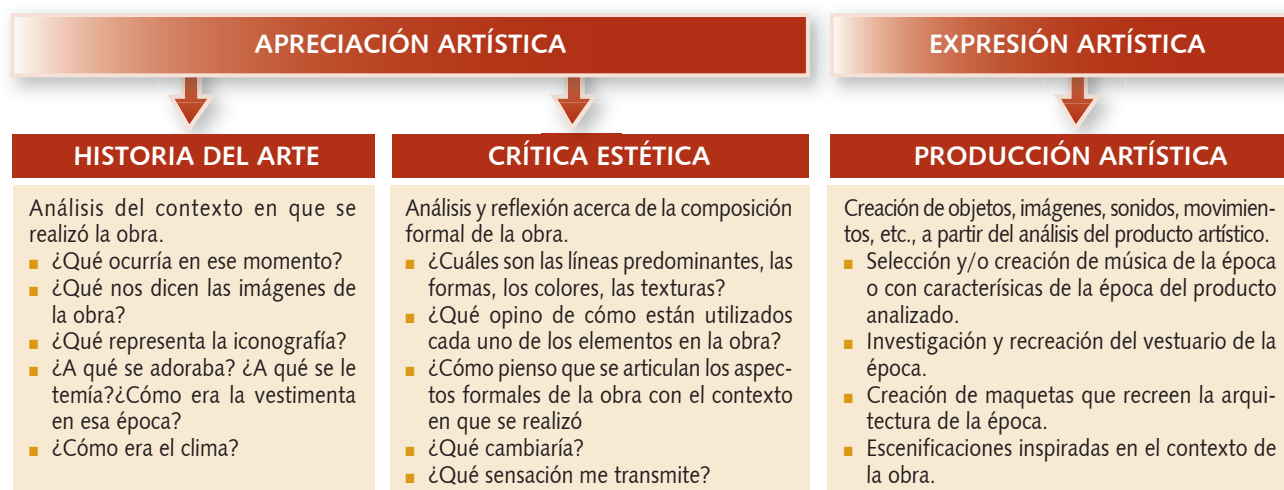
Si escogemos, por ejemplo un producto artístico en particular (cuadro, tejido, danza, etc.), puedo tener como referencia el esquema de la página siguiente.

Pero, la búsqueda de relaciones no debe entenderse como "copiar" una obra analizada para entenderla. Por ejemplo, si se estuviera tratando el Cubismo, se podría:

- Desarrollar un ejercicio donde una obra de creación propia se descompone a la manera cubista.
- Desarrollar un ejercicio de observación del natural, donde se analice proporciones, luz y color, y en función a este análisis se descomponga lo observado a la manera cubista.
- A partir de una foto propia o de una revista, desarrollar una descomposición de planos a la manera cubista, partiendo de las diferencias de valor y de matiz.

Es importante que las experiencias de apreciación artística se den preferentemente a partir del contacto con el objeto o producto analizado, y generen una conclusión personal y la manifestación de una opinión argumentada.

La información histórica constituirá un apoyo para entender mejor el contexto de la obra, deberá ser el medio para que el alumno logre una mejor comprensión de lo que está viendo o escuchando. Pero sin la experiencia de ver (en el caso de Artes Visuales, Danza o Teatro) o escuchar (en el caso de Música), el apoyo no sería tan relevante.

Ningún estudiante despierta su creatividad, mejora su expresión a través de la disciplina, ni incrementa la capacidad de analizar por memorizar la Historia del Arte. ¿Se justifica entonces que las clases de Educación por el Arte giren en torno a la enseñanza de Historia del Arte?; por el contrario, ¿será más importante que el alumno se comunique y cree?

5. Los componentes y su articulación

El currículo de Educación por el Arte, establece contenidos básicos organizados en cuatro componentes: **Música, Danza, Teatro y Artes Visuales**, vinculados entre sí, y que se relacionan a través del diseño de actividades artísticas en el marco de los **Talleres de Creatividad**.

La intención de esta articulación es permitir al estudiante explorar las diversas posibilidades de expresión en cada disciplina, sin pretender llegar a un academicismo técnico, sino, más bien, propiciando dinámicas de comunicación a través de un lenguaje no verbal, desarrollando acciones creativas y estimulando la sensibilidad a través del análisis constante de productos artísticos.

Se presenta un ejemplo de trabajo integral de los cuatro componentes, vinculados a los aprendizajes esperados, actitudes y estrategias:

Procediendo a agrupar los contenidos de aprendizaje de los distintos componentes, de manera que puedan ser abordados de manera articulada, otorgamos un nombre significativo al bloque –que puede surgir de los temas transversales– el mismo que, a su vez, constituirá el tema que motivará la actividad de nuestro **Taller de Creatividad**. Cada uno de estos bloques puede constituir una Unidad Didáctica.

Ejemplo 1: SENTIMIENTOS

CAPACIDADES		COMPONENTES				
FUNDA- MENTALES	DE ÁREA	ARTES VISUALES	TEATRO	DANZA	MÚSICA	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	EXPRESIÓN ARTÍSTICA	Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> Los elementos constitutivos de las artes visuales, como vehículos de comunicación. 	<ul style="list-style-type: none"> Juegos de iniciación dramática. 	<ul style="list-style-type: none"> La expresión corporal. 	<ul style="list-style-type: none"> La música como medio expresivo.
		Aprendizajes esperados	<ul style="list-style-type: none"> Explora y emplea la línea, la forma, el color y la textura como vehículos para la expresión de contenidos específicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Emplea el gesto, el movimiento corporal y el desplazamiento en el espacio y el tiempo para expresar sentimientos determinados. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseña y realiza dinámicas de movimiento expresivo a partir de sentimientos en acciones de improvisación y composición. 	<ul style="list-style-type: none"> Explora diferentes tipos de sonidos y relaciona cómo estos pueden generar diferentes sentimientos.
		Actitudes	<ul style="list-style-type: none"> Perseverancia en la tarea. Disposición cooperativa y democrática. 			
		Actividades/ estrategias	<ul style="list-style-type: none"> Diálogo y reflexión sobre los sentimientos; ¿qué son?, ¿cómo surgen? Elaboración de dibujos y pinturas utilizando la línea, la forma y el color para la expresión de sentimientos. Creación de escenografías. Análisis de la organización formal de imágenes que generen distintos sentimientos. Creación de diferentes sonidos que generen/produzcan sentimientos determinados. Análisis y comparación de los sentimientos que pueden producir diferentes melodías. Exploración y búsqueda de consecuencia en movimientos inspirados a partir de diferentes sentimientos. Ejecución de un pequeño montaje de teatro a partir de la expresión de sentimientos. Análisis de la expresión corporal de actores y/o bailarines. 			

Estas actividades pueden ser llevadas a cabo por todos los alumnos secuencialmente, o trabajadas por grupos de manera paralela.

Ejemplo 2: RECICLAMOS MATERIALES

CAPACIDADES		COMPONENTES				
FUNDA- MENTALES	DE ÁREA	ARTES VISUALES	TEATRO	DANZA	MÚSICA	
PENSAMIENTO CREATIVO	EXPRESIÓN ARTÍSTICA	Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> Materiales alternativos y recursos de la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Representaciones del teatro de títeres. 	<ul style="list-style-type: none"> Juegos de contraste de movimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos musicales.
		Aprendizajes esperados	<ul style="list-style-type: none"> Elabora pequeñas esculturas en materiales alternativos y recursos de la comunidad. Investiga acerca de producciones artísticas elaboradas en material de reciclaje. 	<ul style="list-style-type: none"> Crea pequeños diálogos a partir del tema del reciclaje y la conservación del medio ambiente, utilizando títeres y escenografías elaboradas en material reciclado. 	<ul style="list-style-type: none"> Elabora distintos movimientos corporales a partir de sonidos producidos por instrumentos creados con material de reciclaje. 	<ul style="list-style-type: none"> Crea instrumentos que emiten diferentes tipos de sonidos con material de reciclaje.
PENSAMIENTO CRÍTICO	APRECIACIÓN ARTÍSTICA	Actitudes	<ul style="list-style-type: none"> Respeto a las normas de convivencia. Disposición cooperativa y democrática. 			
		Actividades/ estrategias	<ul style="list-style-type: none"> Diálogo y reflexión sobre la conservación del medio ambiente. Confección de objetos, esculturas, instrumentos musicales, títeres, escenografías con material de reciclaje. Exploración de sonidos a partir de objetos diversos e instrumentos no convencionales. Exploración y búsqueda de consecuencia en movimientos inspirados en diferentes sonidos producidos por objetos e instrumentos no tradicionales. Ejecución de un montaje a partir del teatro de títeres abordando el tema de conservación y medio ambiente. Investigación sobre artistas que utilizan el reciclaje como medio. 			

Para el desarrollo de las actividades que interrelacionan los componentes en los **Talleres de Creatividad**, se podrán utilizar diversas estrategias a libre criterio del maestro, sin embargo sugerimos dividir a los alumnos en grupos y asignar tareas, aplicando el método de aprendizaje por resolución de problemas.

Sabemos que es sumamente difícil que el profesor domine las cuatro disciplinas y que, para llegar a una síntesis de contenidos y poder trabajar de una manera lúdica y creativa, es necesario el conocimiento de las mismas. Sin embargo es importante aclarar que:

El profesor puede utilizar el recurso de trabajar a partir de la(s) disciplina(s) que domina y en torno a ella(s) generar experiencias de exploración en las otras disciplinas.

La intención no es sustentar el trabajo en la búsqueda de un dominio técnico, sino, en el estímulo creativo, expresivo y en el análisis y deducción constantes.

■ Actitudes

El área de Educación por el Arte también desarrollará en el alumno un conjunto de actitudes vinculadas especialmente con la relación interpersonal, con el respeto a la cultura y a la diversidad. Las actitudes son las realizaciones concretas a través de las cuales se evidencian los valores que posee la persona –existen algunos establecidos en el Diseño Curricular Básico–. Su identificación permite tener claridad sobre los mismos.

Las actitudes planteadas en el Diseño Curricular Básico de la EBR son:

- Respeto a las normas de convivencia
- Perseverancia en la tarea
- Disposición emprendedora
- Disposición cooperativa y democrática
- Sentido de organización

A partir de estas, los maestros deben generar las manifestaciones observables que evidencien el desarrollo de cada una de las mismas.

Ejemplo:

VALOR	ACTITUD	MANIFESTACIÓN OBSERVABLE
■ Paz	■ Respeto a las normas de convivencia	■ Solicita la palabra cuando desea intervenir.

■ Medios y Materiales

El aula como un Taller de Creatividad.

El estudio de la creatividad constituye uno de los capítulos más importantes y trascendentes de la psicología humana. Una de las características que han diferenciado al hombre de los animales y que le han permitido sobrevivir y evolucionar a lo largo de la historia, construyendo instrumentos de trabajo, produciendo cultura, ciencia y tecnología hasta la actualidad, es el uso de su potencial creativo.

Desde la Educación por el Arte, podemos contribuir a alimentar la personalidad creativa y sus características:

- Imaginación y percepción novedosa.
- Interés y alerta frente a los problemas.
- Flexibilidad.
- Fluidez.
- Búsqueda de implicancias.
- Capacidad metafórica.
- Amplitud de intereses.
- Integración.
- Capacidad de síntesis.
- Aceptación de sí mismo y autoconfianza.
- Habilidad para reestructurar ideas.
- Curiosidad y concentración.
- Coherencia y organización.
- Persistencia y dedicación.
- Autosuperación.
- Buen humor.
- Preferencia por la complejidad de un problema y la simplicidad por la solución.

Para que el desarrollo de estas capacidades pueda llevarse a cabo, requerimos propiciar las condiciones idóneas. Los **Talleres de Creatividad**, son espacios donde los alumnos pueden imaginar y producir imágenes, situaciones y acciones –de manera individual o colectiva–, en los cuales los parámetros deben ser lo suficientemente abiertos.

Los Talleres de Creatividad son espacios donde la experiencia lúdica, el azar y lo aleatorio, ocupan el lugar de las actividades absolutamente dirigidas, donde los procesos son tan importantes como el resultado y las técnicas de las distintas disciplinas son trabajadas como medios y no como fines.

■ Características de un Taller de Creatividad:

Espacio físico.

El Taller de Creatividad debe ser un lugar en el cual se congelen algunas normas y donde se pueda, eventualmente, mover bancas y carpetas para el desarrollo de las sesiones.

Clima de trabajo.

En el Taller de Creatividad debe haber empatía, flexibilidad. El profesor deberá crear un clima de confianza, respeto y libertad para la exploración creativa de las diferentes disciplinas artísticas, fomentar el intercambio voluntario y la discusión de ideas, opiniones y posturas personales; ser líder y generar acciones para que la experiencia y producción artística trascienda el aula de clase, convocando la participación de colegas, padres de familia y colectividad en general.

Dinámica de trabajo.

El Taller de Creatividad debe servir para propiciar diferentes actividades artísticas y formas de expresión que conlleven al cultivo de la sensibilidad artística y la capacidad de producción de obras artísticas.

Elección de la motivación.

La motivación siempre debe preceder cada sesión de trabajo y sustentarse a lo largo del desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas pueden ser diversas pero se deben alternar para que produzcan siempre el interés esperado. Pueden partir del diálogo sobre el contenido a trabajar, de la presentación de imágenes, la narración de historias, audición de música o sonidos, ambientación del salón, sorteo de tareas, visitas a lugares de interés, invitación a personaje(s) del entorno cultural, juegos, etc. El planteamiento de unidades didácticas a partir de proyectos, en los cuales los parti-

cipantes por grupos, asumen roles, es una motivación que siempre tiene acogida. Permite además, que cada alumno seleccione su tarea y desarrolle las experiencias que para él son de por sí más motivadoras.

Desarrollo de cada sesión.

El planteamiento de sesiones que aborden los contenidos del currículo, debe tomar en cuenta algún aspecto en el cual el alumno pueda decidir sobre su trabajo y la existencia de algo por resolver.

La organización de actividades de interrelación de las artes mediante proyectos, es también una buena alternativa para desarrollar experiencias artísticas. La creación de espacios para el diálogo y la reflexión, igualmente, sobre diversos contenidos a trabajar y el análisis de diferentes productos artístico–culturales, son también elementos de integración de experiencias en una sesión de clases.

■ **Estrategias para el desarrollo de cada uno de los componentes, que podrán servir para enriquecer el trabajo en el aula.**

TEATRO

El teatro es un arte tan antiguo como el hombre, nacido de su facultad de expresarse, comunicarse, crear, imitar, utilizar el símbolo, divertirse.

a. Expresión artística

El Teatro y el Drama

Existen muchas definiciones de ambos términos. En esencia, apuntan a concebir por teatro a toda representación de un conflicto humano, frente a un público mientras que por drama, se entiende al conflicto mismo. De allí que no puede haber teatro si no hay público, mientras que el drama existe aun sin público. Aclaramos que no tomamos el término drama en el sentido de género literario comprendido en la clasificación tragedia-comedia-drama.

La dramatización en la escuela

Las dinámicas de dramatización se llevan a cabo a partir de una motivación, con la cual se improvisan diálogos y acciones entre personajes creados o dados en: cuentos, leyendas, poesías, canciones, una pintura, recortes de periódico, una anécdota, etc. Deben responder a la sensibilidad, imaginación, flexibilidad de los intérpretes, quienes recurren a sus propias expresiones, tanto vocales como corporales.

Lo más importante para los estudiantes en la escuela, es experimentar un proceso creativo, inventando situaciones, personajes y acciones. Antes de iniciar la dramatización, es conveniente recordar algunas cosas:

- Dialogar acerca de los personajes y de cómo caracterizarlos, así como también sobre las acciones que se van a escoger.
- Crear un ambiente propicio para que los estudiantes puedan explorar libremente movimientos y gestos.

- Al momento de repartir los roles, preferir voluntarios, posteriormente organizar grupos balanceados; es decir, algunos alumnos muy entusiastas hacia la dinámica con otros que no lo sean tanto. *(En actividades de interrelación de los componentes de área, algunos alumnos serán los creadores del argumento, otros serán los actores, unos los encargados de la escenografía, otros de la utilería y otros alumnos tendrán la tarea de crear o escoger la música, entre otras responsabilidades que vayan apareciendo).*
- Incentivar a los alumnos a que actúen creativamente, para lo cual se evitará influir mucho en ellos. Sin embargo, si fuese necesario, algunas veces podemos sugerir los personajes, pero dejando a criterio de los alumnos la decisión de cómo los deben trabajar.
- Orientarlos para que su actuación poco a poco venga de “dentro para fuera”, es decir que debe lograrse que ellos y ellas sientan interiormente su personaje.
- Al finalizar las prácticas y para obtener mayor efectividad en relación con el tiempo destinado para las clases, se sugiere armar grupos de diálogo en los cuales se estimulen los comentarios o una pequeña evaluación.

El teatro en la escuela

Parte importante de la vivencia de la dramatización es el poder “culminar un producto” y ponerlo en escena.

Después de algún tiempo de trabajo en estas dramatizaciones, se podrá pensar en llevar las mismas a pequeños montajes teatrales, en actividades de integración donde se trabaje también los escenarios, vestuarios, utilería y música para la obra. Sin embargo, en estas representaciones, se debe buscar que los alumnos actúen a partir de la interiorización de los roles de sus personajes, sin libretos rígidos y con la posibilidad de hacer uso de su espontaneidad.

Recordemos que nuestro objetivo no es alcanzar una representación teatral perfecta, sino dar la oportunidad para que los estudiantes piensen con independencia, se desenvuelvan sin inhibiciones, disfruten la experiencia, desarrollen su expresividad, su sensibilidad y su imaginación.

Ejercicios y juegos dramáticos

Los ejercicios dramáticos son actividades orientadas a desarrollar la creatividad, desinhibición, concentración y capacidad expresiva tanto verbal como no verbal. Aquí algunos ejercicios recomendados:

- Inventar diferentes formas de caminar: hacia atrás con los brazos hacia arriba, o de costado con los brazos estirados a los lados, renguear, etc.
- Representar con el cuerpo diferentes objetos o elementos de la naturaleza en el menor tiempo posible, por ejemplo: “ser una plancha”, “ser el sol”, “ser una flor”, etc. Este ejercicio se puede realizar tanto en forma individual como también solicitar que se haga en grupo en la menor cantidad de tiempo.
- Jugar al espejo en parejas: uno será el que imita todos los movimientos del otro (actuando como bebés, como robots, como lombrices, etc.).

En estos ejercicios se deben tomar en cuenta tres acciones sucesivas: la motivación, la dramatización y la apreciación de lo que se realizó o de lo que se vio.

Títeres / marionetas

La dinámica ideal del ejercicio con títeres en la escuela consiste en dejar que los alumnos mismos creen sus propios diálogos. Las actividades con títeres, trabajadas desde la perspectiva del drama creativo, no deben desarrollarse con libretos hechos por adultos, ni aunque estos sean los maestros.

En cuanto a la confección de títeres, también debemos propiciar la libre expresión. Podemos sugerir los materiales y muy pocas veces los personajes, pero no les digamos cómo los deben hacer. Nos referimos a los títeres mil que se pueden hacer con cajas o bolsas de diferente color y tamaño, y que pueden representar mariposas, aves, lluvia, nubes, flores, etc. Si la confección fuese en una técnica más compleja, sí se necesitará dar orientaciones más detalladas para su confección –sólo sobre el uso del material–, ya se trate de papier matché, yeso directo o de otro material.

Para el trabajo de títeres en actividades de la escuela, las consideraciones que tendremos en cuenta se refieren a la obra. Como en el caso del drama creativo, esta debe enfocar aspectos de la vida, significativos para el alumno. En la trama debe llevarse a cabo un conflicto central y la acción debe ser bien definida.

Mimo o pantomima

El mimo o la pantomima deben ser tomados como una experiencia creativa, formativa, sin imponer movimientos estereotipados, sino por el contrario, motivando a los alumnos y creándoles el ambiente necesario para explorar cómo expresarse. Es esta la forma de empleo idónea del mimo, dentro del drama creativo.

Por su complejidad, la pantomima, es una de las actividades que se recomienda trabajar después de muchas sesiones de drama creativo.

Se pueden hacer juegos de expresión corporal con palabras o con acciones de la vida diaria, poniendo énfasis en aquellas partes del cuerpo que precisan ganar mayor sensibilidad, flexibilidad o fuerza, luego se va progresando a frases y oraciones que plantean una problemática de la realidad de los alumnos.

b. Apreciación artística

Apreciación del teatro

Para la Interpretación dramática, se debe partir de examinar la relación de forma y contenido en la obra. Esto es analizar:

- El contexto en el que se desarrolla la obra.
- El argumento.
- El conflicto que se plantea.
- El desempeño de los actores.
- El tratamiento de los elementos ajenos al actor: escenografía, vestuario, iluminación, etc.
- El punto de vista del autor.
- Cómo todos estos elementos se articulan para decirnos algo.

La Motivación

Para motivar a los alumnos es muy importante la actitud positiva del maestro, como también la presentación de una serie de posibilidades que reten su capaci-

dad creativa y de organización. Le sugerimos a continuación algunas ideas prácticas para crear situaciones motivadoras:

- Canciones o poesías, que se puedan interpretar preferentemente con expresión corporal y/o movimientos rítmicos.
- Utilizar cuadros, fotografías o paisajes vivos, que sirvan de motivación para crear historias.
- Utilizar cuentos, leyendas o anécdotas, con las que se puedan desarrollar improvisaciones a partir del diálogo –el argumento, los personajes (sus características, qué quieren conseguir y qué se los impide)–; poniendo énfasis en los valores de la vida que se destacan y su relación con ellos.
- Escoger cuentos, que estén bien escritos y que muestren aspectos que tengan significado para los alumnos con quienes se está trabajando. Se recomienda que los cuentos seleccionados contengan:
 - Un conflicto central.
 - Una acción bien definida.
 - Situaciones que propicien diálogos interesantes.
 - Posibilidades de crecer en comprensión humana.
- Si la acción del cuento elegido se realiza en un lugar distinto al entorno del alumno– por ejemplo, si en Lima hablamos del Cusco o de Iquitos–, sería oportuno encomendar a los alumnos una pequeña investigación previa; hacer una introducción ya sea mostrando láminas, fotos o presentar una persona que esté familiarizada con la región para dialogar con los alumnos. Esto no es tan difícil como podría parecer, ya que tenemos en las escuelas, maestros y alumnos de todos los lugares del país que pueden aportar a estas actividades.

Ejemplos de Actividad

Tema: "CHARADA DE CONCEPTOS OPUESTOS"

I. Aprendizajes esperados:

Realiza dramatizaciones espontáneas a partir de estímulos externos interiorizando los contenidos por expresar a través del trabajo corporal, incrementando su concentración, su desinhibición y mejorando su coordinación motriz. Interactúa con otros personajes en juegos dramáticos.

II. Estrategia:

Los alumnos en parejas eligen al azar, fichas que contienen escritos conceptos opuestos: alegría – tristeza, bondad – maldad, prisión – libertad, etc. –se escogerá la complejidad de los contenidos de acuerdo al nivel de los estudiantes–. En turnos, cada pareja irá representando los conceptos que aparecieron en su ficha. El juego consiste en que el resto de compañeros adivine cuáles fueron los conceptos que les fueron asignados. Se determina un tiempo (por ejemplo: 5min.). Ganarán el juego las parejas cuyos temas fueron adivinados en el tiempo establecido y los alumnos que lograron adivinarlos.

III. Secuencia didáctica:

- El profesor explica a los alumnos las reglas del juego.

- De dos en dos, los alumnos van escogiendo una ficha.
- Cada pareja comenta las características de los conceptos que les han asignado y evalúa las estrategias que utilizará para la representación.
- Los alumnos llevan a cabo un pequeño ensayo, poniéndose de acuerdo en cuanto a los movimientos que desarrollarán y coordinando sus acciones.
- Se inicia el juego: salen las parejas a actuar y los demás alumnos procuran averiguar los conceptos que han trabajado.
- Al final de la sesión, se realiza un diálogo sobre la experiencia y se comentan los aciertos y dificultades que tuvieron en las tareas.

c. Equipamiento y materiales sugeridos para el trabajo de teatro

El “banco de materiales” que necesitará el Taller podrá comenzar con algunos objetos que los alumnos puedan traer de sus hogares. Sin embargo, dichos objetos no son imprescindibles para comenzar.

Equipamiento básico:

- Espejos (lo más grandes posibles).
- Sogas
- Telas
- Palos
- Material de reciclaje: botellas descartables, cajas, hojas secas, conos de papel higiénico, papel periódico, etc.
- Pedazos de elástico y/o pabilo y/o rafia y/o cualquier pita.
- Maquillaje (o pigmento mezclado con crema).
- Ropa diversa
- Accesorios: sombreros, bastones, canastas, etc.
- Pelotas (de diferentes tamaños).

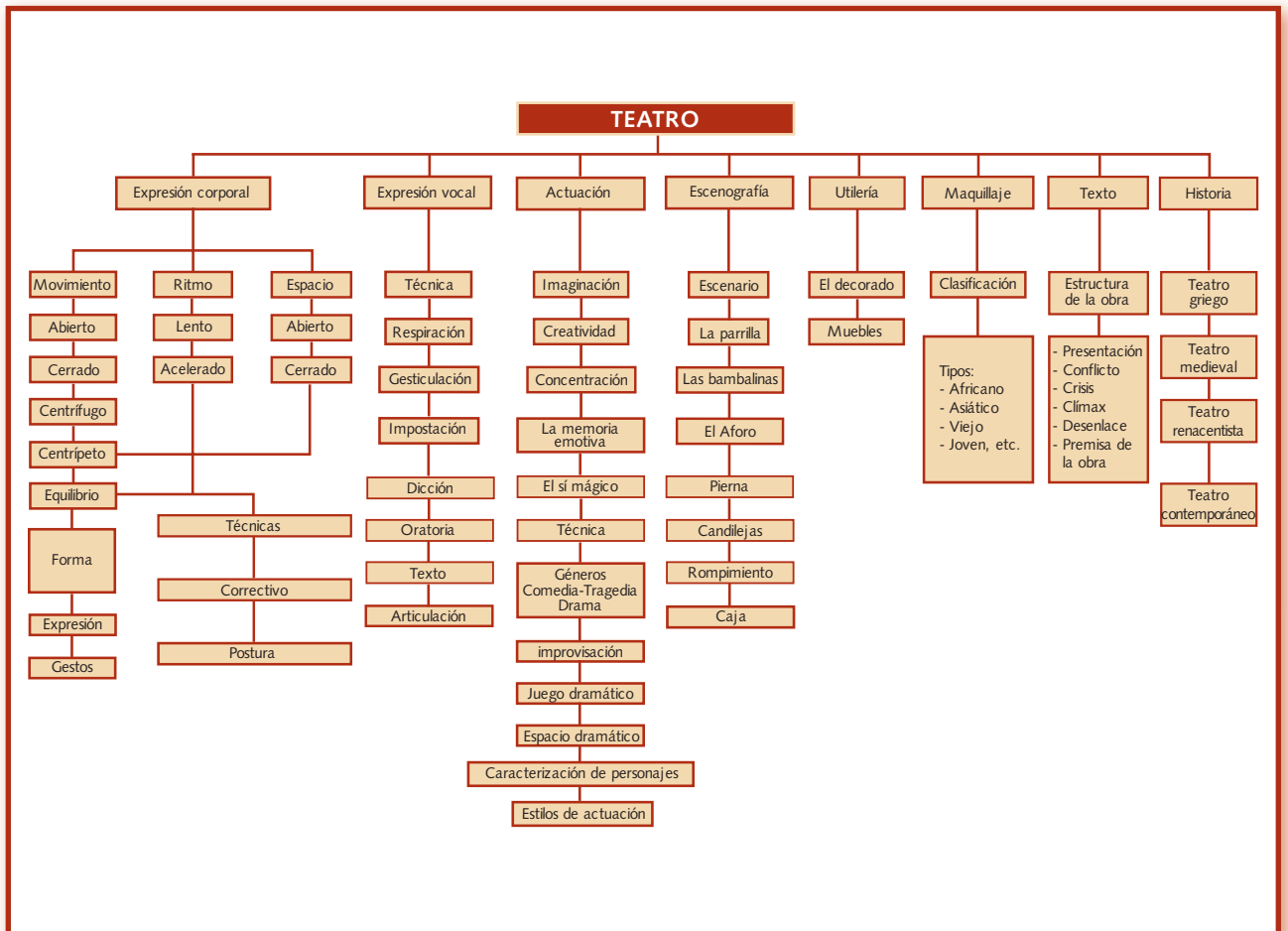
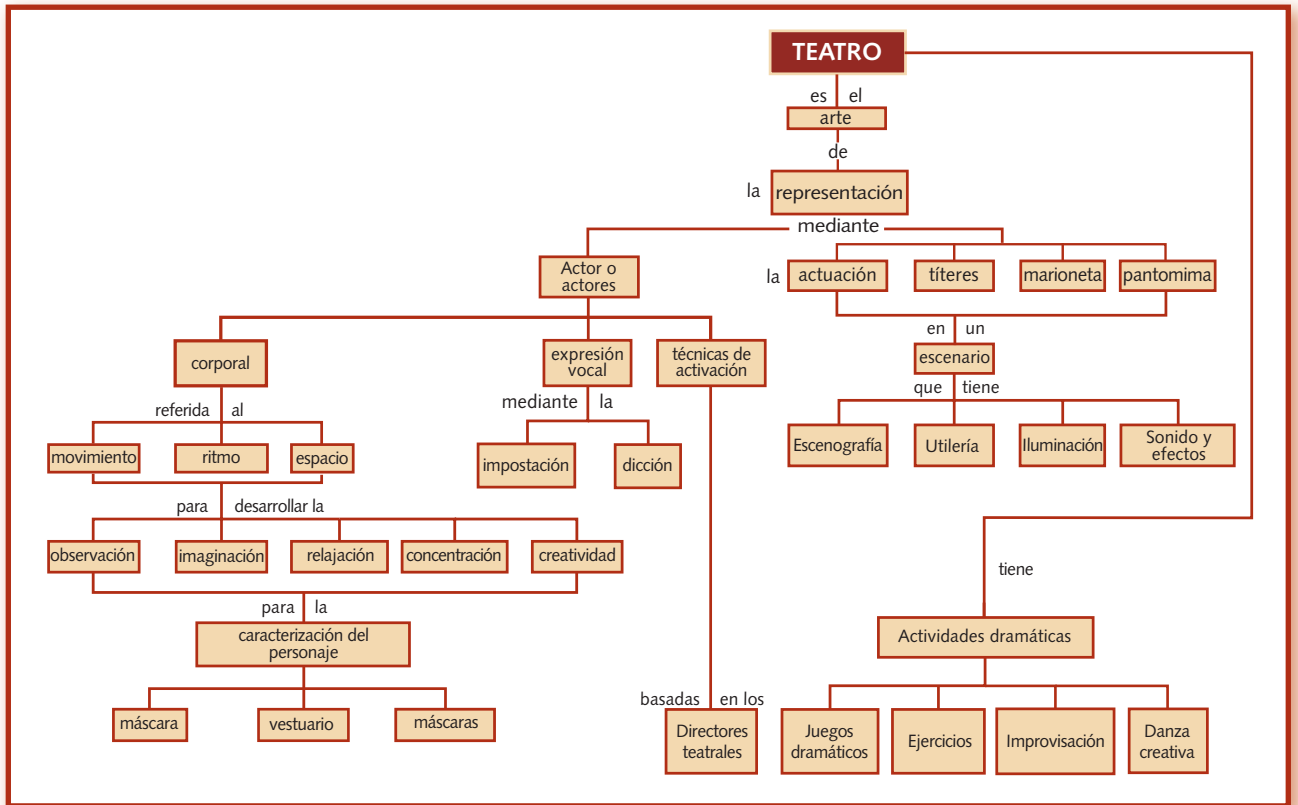
Actividades de interrelación del Teatro con otras disciplinas

Con las Artes Visuales: promover la creación y el uso ingenioso de utilería, accesorios, máscaras, vestuarios, maquillaje y escenografías.

Con la Danza: estimular dinámicas de coreografía y composición en sus dramatizaciones.

Con la Música: crear y/o seleccionar sonidos, ritmos o melodías para sus acciones dramáticas.

DANZA

Desde sus inicios, la danza ha servido para que el hombre se comunique en sentido mágico – religioso con sus deidades.

El ser humano tiene la necesidad vital de crear formas que expresen sentimientos –ya sea de manera concreta o abstracta–. Todos somos potencialmente creadores, pero necesitamos que nuestra imaginación sea liberada y cultivada. Uno de los medios de hacer la actividad creativa accesible a todos es la danza.

a. Expresión artística

La Danza Creativa y el aprendizaje de danzas

La **Danza Creativa** parte de la creación improvisada –sucesión de movimientos emanados de las fuentes subconscientes del poder creativo–, de desplazamientos rítmicos en respuesta a una motivación tanto externa (sonido percutido, instrumental o palabra) como interna (idea, sentimiento).

Denominamos **aprendizaje de danzas**, al proceso de ejercitarse en la **interpretación de un conjunto de pasos y coreografías** de danzas locales y universales, que se suelen enseñar en la escuela.

La Danza Creativa

La Danza Creativa parte de la creación de secuencias improvisadas de movimiento; es el acto de dibujar libremente en el espacio, con el cuerpo como instrumento. Es una actividad que debe realizarse dentro del aula, con fines formativos.

Para motivar a los alumnos y lograr que desarrollen la posibilidad de comunicarse a través de la danza, debemos lograr que conozcan y aprecien su cuerpo y utilicen sus posibilidades físicas; asimismo, debemos incidir en sensibilizar y despertar sus habilidades expresivas, tal como expresaron Maurice Merleau-Ponty y Henry Maldiney citado por Marta Castañer:

“...La palabra se fija en las articulaciones del cuerpo, en los codos, en las rodillas.” La danza en la escuela debe despertar en quienes la vivencian, la alegría de danzar y de comunicar a través del lenguaje del cuerpo.”

En estas improvisaciones tenemos que considerar los factores que intervienen:

Contenido, forma y técnica.

■ El contenido

Es la experiencia interna que queremos expresar a través del movimiento, el sentimiento, y no sólo específicamente emociones como miedo, dolor o furia, sino, sentimientos expresados por el movimiento y que no pueden ser puestos en palabras.

■ La forma

Es el aspecto externo perceptible de la experiencia.

■ La técnica

Es el medio de perfeccionar la forma.

El rol del maestro en esta actividad no es imponer, arbitrariamente, nuevas formas de movimiento ni dictar reglas de danza; la danza creativa es un ejercicio educa-

tivo que debe estimular el aprender a pensar sin limitaciones ni encasillamientos, en el que se renuncia a ser imitador. Deberá ayudar a sus alumnos, mediante la exploración, a encontrarse, a ser auténticos, a seguir un proceso de crecimiento en el cual el movimiento físico, la agilidad espiritual y la versatilidad mental deben ser balanceados para desarrollar potencialidades motrices de expresión.

El aprendizaje de danzas

El aprendizaje de danzas locales y universales, debe ser un complemento a la práctica de la Danza Creativa.

En la escuela, la experiencia de los alumnos con la danza se limita, muchas veces, sólo al aprendizaje de movimientos preestablecidos y repetitivos, que lejos de partir de la propia experiencia, la exploración y la vivencia, se convierten en una reproducción que deja poco espacio para el desarrollo expresivo y creativo.

La Danza en la escuela, al igual que todas las expresiones artísticas, debe buscar trascender a la perfección técnica y debe promover la invención.

La Danza no es sólo un producto o un espectáculo, sino todo un proceso creativo y artístico que va más allá de las palabras, porque utiliza el lenguaje gestual del cuerpo. Para lograr que los alumnos y alumnas desarrollen la disposición para expresarse danzando, debemos estimular en primer lugar sus posibilidades de movimiento y ayudarlos a tomar conciencia de las mismas. Sólo a partir de este bagaje podrán aprender con mayor facilidad, e interpretar con sensibilidad cualquier tipo de danza, así como comprender, valorar y disfrutar las expresiones culturales en una forma distinta.

Según la metodología de la Lic. Milly Ayllón, la metodología idónea para enseñar el baile folclórico es la siguiente:

- **Primera etapa**, de Conciencia Corporal.- Vivenciar la realidad interior de nuestro cuerpo.
- **Segunda etapa**, de la Comunicación Cinética.- Intensificar la autoconciencia del movimiento rescatando los recursos para sentir, expresar, afirmar la sensibilidad del espacio y el tiempo y llegar al encuentro corporal, gratificante, que requiere de la interacción personal, libertad creativa y la relación con la propia realidad.
- **Tercera etapa**, de transmisión del baile (brindar información del contexto geocultural, económico y social). Considera cuatro formas:
 - a. Orientación del baile espontáneo. Es libre en su ejecución, sólo se conocen los pasos básicos y el estilo; los danzantes proponen, a partir de su propia creatividad, la coreografía. Se ejercita la expresividad corporal y la libertad creativa.
 - b. Baile organizado. Se establece una coreografía y se orienta a la ejecución de movimientos coordinados más complejos. Se orienta al logro de destrezas.
 - c. Baile de coreografía fija. Cuida de respetar la coreografía, buscando no cambiar el carácter, la forma ni el estilo.
 - d. Baile experimental o creativo. Es la creación total en base al "patrimonio cultural." Puede o no conservar o recrear la estructura, la forma, el estilo, los pasos, incluso el mensaje. Es un baile producto de la inspiración.

Ejercicios y juegos para la exploración corporal

A continuación se encontrarán sugerencias para organizar el trabajo con el cuerpo y el movimiento con relación a sí mismo, al espacio, al tiempo, y las relaciones, a

partir de las cuales se podrán desarrollar ideas originales buscando trabajar cada uno de los factores que intervienen en el movimiento y que son la esencia de la danza creativa:

1. Con el propio cuerpo

- *El cuerpo y sus segmentos:* movilizar los segmentos, las articulaciones de diferentes maneras (descubrir diferentes maneras de mover las manos, las piernas, el tronco, etc.).
- *El cuerpo como totalidad:* motivar a que los alumnos se muevan en su totalidad, arrastrándose sobre el piso, danzando libremente con todas sus partes, imaginando que vuelan, imaginando que son un globo que se mueve por el aire, por el piso, etc.

Se complementa con trabajos de:

- **Respiración:** *observar cómo se mueve el abdomen, el pecho, sentir cómo entra el aire y cómo sale, percibir el sonido que hace el aire al entrar en nuestro cuerpo, etc.*
- **Relajación:** *a través de diferentes ejercicios como por ejemplo distendiéndose. Se pide a los alumnos que aprieten alguna parte de su cuerpo y luego suelten (mano fuerte, mano suelta, pies, ojos, etc.).*

2. Con el espacio

El trabajo con el espacio lleva a tomar conciencia y a vivenciar dónde nos movemos, hacia dónde vamos para conquistarlo y llenarlo de nuestra propia energía. Para trabajar el espacio debemos propiciar experiencias que los lleve a explorar las diferentes posibilidades de movimiento en diversos planos, direccionalidad y direcciones, niveles, extensiones y distancias – proximidades.

Para motivar a los alumnos se puede comenzar indicando que descubran de cuántas maneras pueden mover los brazos, las piernas, individualmente y luego en grupo.

Se puede pedir que creen historias que motiven la utilización del espacio y todas sus posibilidades, crear pequeñas secuencias de movimientos combinando, por ejemplo, diferentes planos y extensiones.

Se puede armar parejas y propiciar que los alumnos con mayor habilidad motiven a sus compañeros más inhibidos para que se atrevan a desarrollar, más fluidamente, dinámicas de movimiento creativo.

3. En relación al tiempo

El tiempo está íntimamente relacionado con el espacio, el tiempo nos ayuda a determinar cuánto nos movemos. Para trabajar esto nos orientaremos en cuanto a:

- Duración de las acciones: prolongadas, breves.
- Frecuencia: cuántas veces las repite (3, 4, etc.).
- Velocidad del movimiento: rápido, normal y lento.

4. En cuanto a las relaciones

Consisten en la relación de con quién o con qué se mueven:

- Danzar con pelotas, con telas, etc.
- Danzar con 2, 3 ó más compañeros haciendo lo mismo, haciendo lo opuesto, haciéndolo sucesivo.

5. Las calidades de movimiento

- Libre – mantenido
- Pesado – ligero
- Fuerte - suave
- Ligero – firme
- Articulado - fluido

Basándose en esta organización se pueden plantear composiciones de movimiento creativo para que los estudiantes exploren y creen sus propias secuencias. Surge así una danza propia, original. Se puede enriquecer estas acciones con historias, música, materiales diversos, etc.

b. Apreciación artística

La apreciación de la danza

Para llevar a cabo el reconocimiento de una danza, partimos de la exploración de la relación de forma y contenido. Analizamos cómo los elementos: ritmo, espacio y movimiento, se articulan para crear determinadas sensaciones; evaluamos el desempeño técnico y expresivo de los bailarines. Es importante, asimismo, el conocer –si existen y tenemos la oportunidad de acceder a esta información–, los antecedentes de esa danza en particular: ¿qué representa?, ¿qué historia nos cuenta? Analizamos la forma en que los elementos como vestuario, accesorios, escenografía, apoyan la intención expresiva.

La motivación

Las motivaciones para el desarrollo de las sesiones de Danza Creativa, pueden ser múltiples, pero siempre se deben iniciar con un clima apropiado para el trabajo. Puede ser el salón de clases con las bancas o carpetas apiladas, el patio del colegio, o en un espacio alternativo, fuera del colegio, donde exista la opción de desplazarse. La selección de “temas generadores” acordes con los intereses de los alumnos, también será vital. El seleccionar diferentes ritmos y variar los tipos de música es otro factor importante; asimismo, el trabajar con elementos de utilería puede ser muy motivador.

Se puede iniciar las sesiones escuchando una música con ojos cerrados y comentar sobre lo que a cada uno le inspira dicha melodía, como sensación. A partir de esto se les puede pedir que expresen con extensiones todo aquello que manifieste sensaciones agradables, sentimientos positivos, y con flexiones, sensaciones desagradables, sentimientos negativos.

Ejemplos de actividad

Tema: “CONTANDO UNA HISTORIA SIN PALABRAS”

I. Aprendizajes esperados:

Crea movimientos rítmicos a partir de estímulos externos interiorizando los contenidos por expresar, a través del trabajo corporal, incrementando su concentración, relajación, desinhibición y mejorando las calidades de sus movimientos.

II. Estrategia:

Se puede iniciar escuchando el cuento, con una música de fondo, con ojos cerrados y comentar sobre lo que a cada uno le inspira cada etapa de la historia. A partir de esto, se les puede pedir que expresen cada uno con extensiones todo aquello que significa positivo (por ejemplo sentirse libre, amado, etc.) y con flexiones diversas del cuerpo, todo aquello que consideran negativo (sentir cólera, sentirse desprotegido, etc.). Expresar un momento de conflicto (de incertidumbre, de temor). Un aspecto importante será escoger la música que acompañe cada segmento de la historia, formando una unidad.

El profesor utilizará los factores (espacio, tiempo, calidades, relaciones), para organizar su trabajo y desarrollar diferentes experiencias que incentiven la composición. No es necesario que los alumnos memoricen los factores sino que los exploren y creen a partir de ellos experiencias, en las que se les plantee qué planos existen, a qué velocidades pueden moverse, etc.

III. Secuencia didáctica:

- Se narra la historia.
- Se dialoga y analiza con los alumnos la historia: el argumento, conflicto, clímax, el desenlace.
- Se comenta con los alumnos acerca de los personajes: sus características, sus emociones.
- Cada alumno ensaya la construcción de su personaje a partir de los factores dados por el profesor.
- Cada grupo –puede ser a través de un representante– procede a escoger la música que acompañaría cada segmento de la historia.
- Se desarrolla la presentación por grupos.
- Al final de la sesión, se realiza un diálogo sobre la experiencia y se comentan los aciertos y dificultades que tuvieron en las tareas.

TAREAS	FACTORES			
	ESPACIO	TIEMPO	CALIDADES	RELACIONES
<ul style="list-style-type: none"> ■ Expresar 5 aspectos positivos y 3 negativos del personaje ■ Expresar un mismo aspecto de 5 maneras diferentes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ En diferentes: planos y niveles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A diferentes: velocidades 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Con diferentes calidades: duro - blando 	<ul style="list-style-type: none"> ■ En parejas. ■ Con telas. ■ Con máscaras, etc.

c. Equipamiento y materiales sugeridos para el trabajo de teatro

El equipamiento que necesitará el Taller podrá comenzar por algunos implementos que los alumnos puedan traer de sus hogares. Sin embargo, dichos objetos no son imprescindibles para comenzar.

Equipamiento básico:

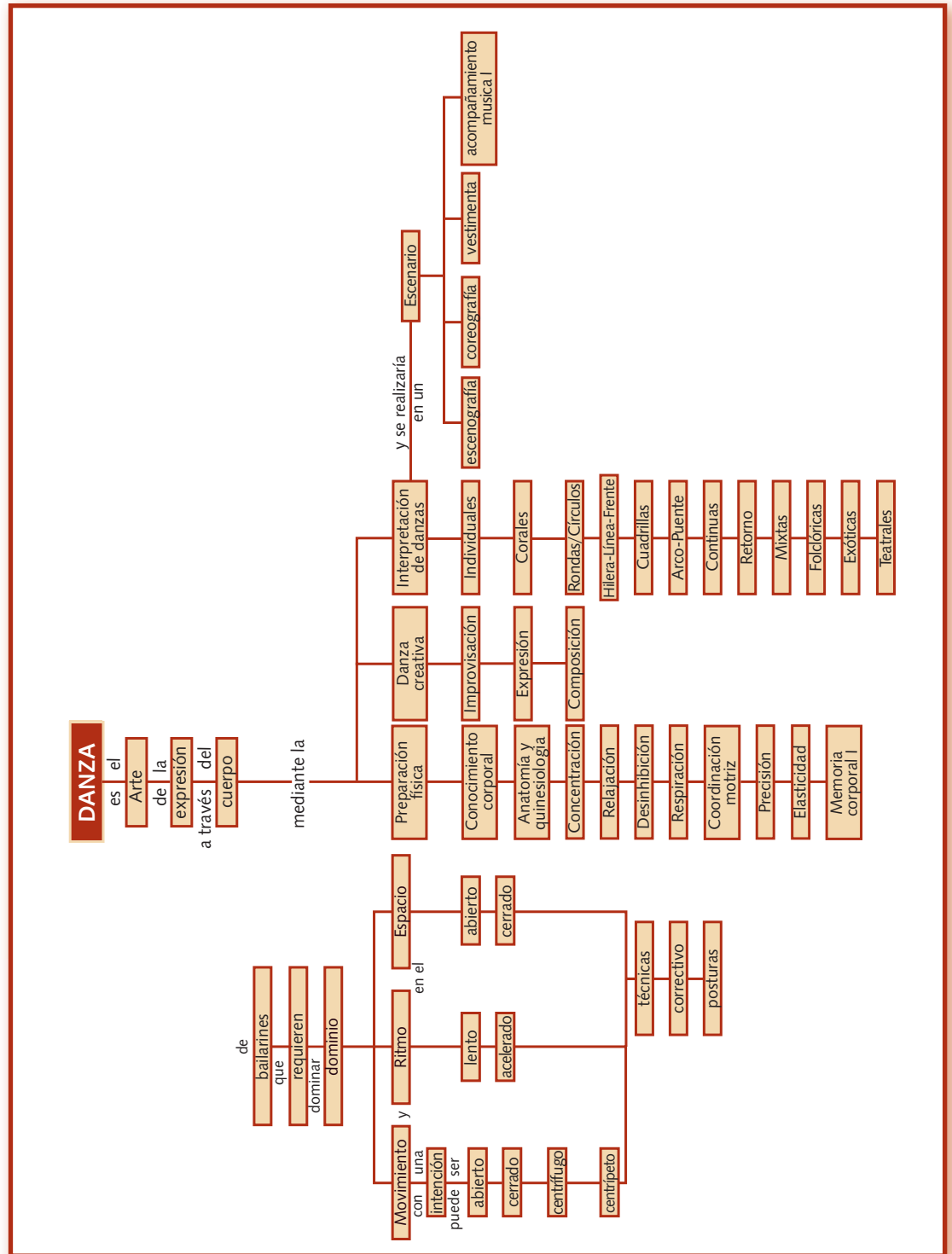
- Espejos (lo más grandes posibles).
- Sogas.
- Material de reciclaje: botellas descartables, cajas, hojas secas, conos de papel higiénico, periódicos, etc.
- Palos.
- Telas.
- Maquillaje (o pigmento mezclado con crema).
- Ropa diversa.
- Pelotas (de diferentes tamaños).

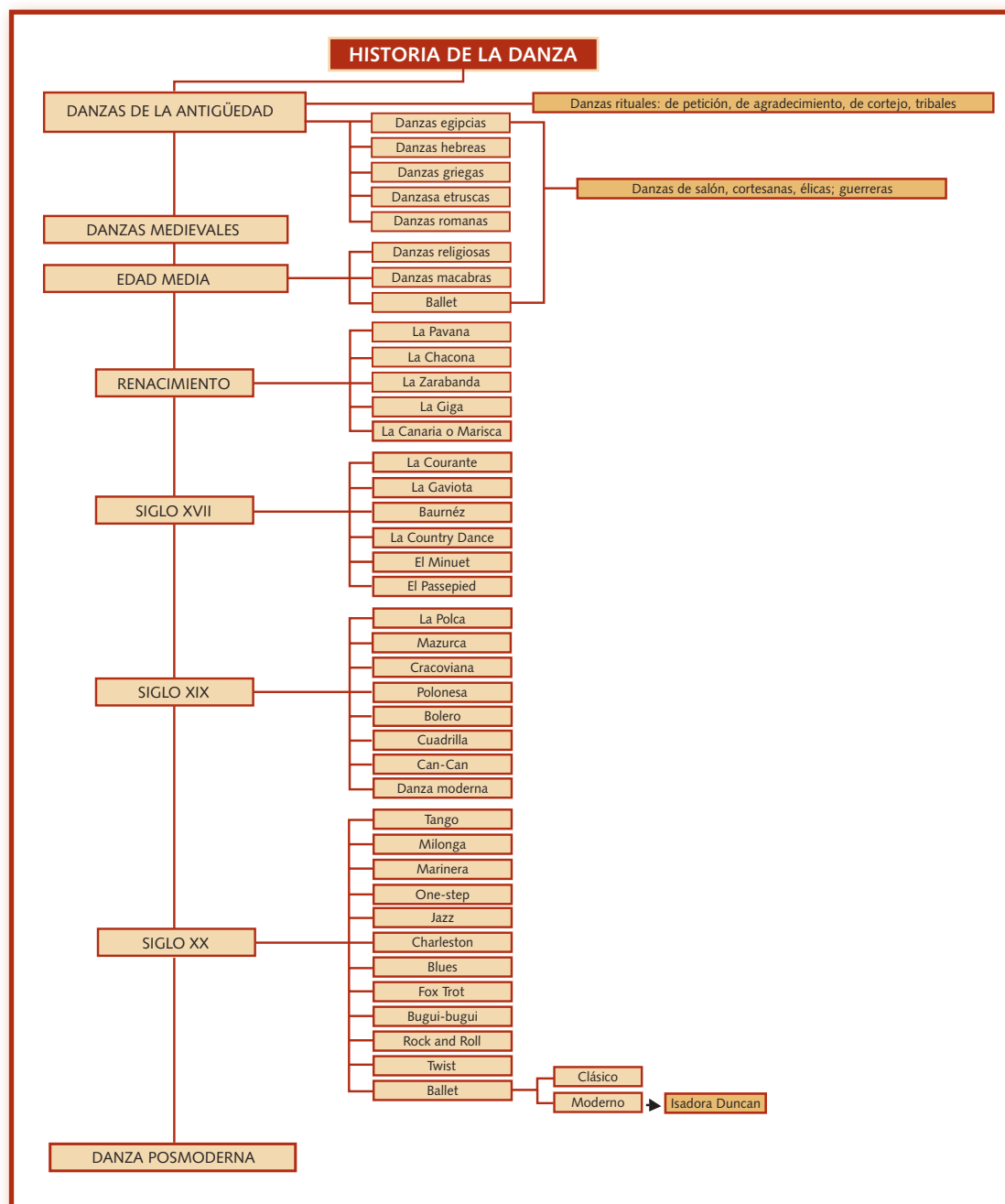
Actividades de interrelación de la Danza con otras disciplinas:

Con las Artes Visuales: al promover la creación y el uso ingenioso de utilería, accesorios y escenografías.

Con el Teatro: al estimular dinámicas de expresión gestual en sus similares de danza creativa.

Con la Música: al crear y/o seleccionar sonidos, ritmos o melodías para sus acciones de danza.

ARTES VISUALES

a. Expresión artística

Las Artes Visuales aparecen con la historia de la humanidad, en el afán del hombre por comunicarse, por dejar vestigios de su vida cotidiana, por ornamentar sus objetos.

El campo de las Artes Visuales, alberga una gran variedad de disciplinas:

- Dibujo.
- Escultura.
- Fotografía.
- Pintura.
- Grabado.
- Arquitectura.

- Cine.
- Artes electrónicas: vídeo, animación, net art.
- Diseño: industrial, gráfico, de interiores, de modas, artesanía.
- Intervención espacial, performance, entre otras.

En algunas manifestaciones artísticas de la actualidad, se combinan estas disciplinas en función de las necesidades expresivas de cada artista.

La creación visual y el desarrollo de facultades técnicas

La creación visual plantea la posibilidad de imaginar, crear y recrear imágenes: dibujos, grabados, collages, esculturas, objetos, etc.-, determinando los aspectos del diseño -de forma, tamaño, color, textura, etc.-. El desarrollo de “facultades técnicas”, propone una serie de ejercicios que buscan llevar al alumno al dominio del oficio plástico fomentando frecuentemente la representación naturalista, recurriendo por lo general a la copia de modelos.

La Creación Visual

En la escuela secundaria se debe fomentar que el alumno utilice las diferentes disciplinas de las artes visuales con libertad de exploración y creatividad. La oportunidad de concebir imágenes y ejecutarlas tal como las imagina, permitirá que el alumno afirme su identidad. El hecho de reinterpretar una imagen, modificarla o recrearla, ampliará sus perspectivas en otros campos de su desarrollo. La posibilidad de decidir sobre su trabajo –algunas veces en cuanto al material con que lo realiza; en otras, en aspectos como la forma, la textura o el color–, desarrollará su iniciativa; lo hará más autónomo. El plantearse un tema como objetivo y trabajar en la manera de realizar esta representación, lo entrenará en la capacidad de resolver problemas.

Se debe motivar a través de estímulos diferentes, que los estudiantes expresen contenidos de su interés –preocupaciones, alegrías, temores, sentimientos y posturas–, para que viertan sus ideas en creaciones suyas, utilizando las artes visuales como vehículos de expresión.

Estas experiencias serán para ellos, a la larga, enriquecedoras y útiles pues estarán promoviendo el desarrollo de capacidades que aplicarán en todos los campos de su vida.

El desarrollo de facultades técnicas

Se debe buscar que la enseñanza del manejo de las diferentes técnicas de expresión plástica, y el desarrollo de ejercicios orientados a estimular habilidades en la representación, estén al servicio de una intención expresiva y no descuiden la creatividad del alumno; plantearlos como el medio y no como el fin.

Estas actividades deben contemplar siempre situaciones en las que el alumno pueda decidir aspectos relevantes con respecto a su trabajo: el tamaño y/o la forma de la superficie que va a utilizar (papel, cartulina, cartón, etc.), la gama cromática a emplear o sobre la transformación de la imagen si se parte de un modelo.

Las Artes Visuales en la escuela

Es muy importante recordar que en la etapa de Educación Secundaria los alumnos requieren de una atención especial, puesto que atraviesan por un período de paso, de la actividad imaginativa descontrolada a la controlada. El crecimiento creativo del adolescente puede ser inestable, refleja cambios emocionales, desmotivación,

ansias de representar la naturaleza en forma realista (etapaseudorealista), tendencia a la frustración y una exagerada autocrítica.

Buscando un equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo, y trabajando temas del interés de los alumnos, podemos lograr una madurez creativa, de tal modo que el alumno sea capaz de una autocrítica sana, que no reprima sus posibilidades expresivas. En este contexto, ayuda mucho que al momento de trabajar la apreciación de lo que se hace, las observaciones se hagan procurando resaltar lo positivo, y, en caso sea necesario, fortalecer con opiniones respetuosas aquello que faltó y que se puede mejorar. En ningún momento se deben permitir las críticas negativas o comparaciones despectivas de lo que se hace. Habrá que tomar en cuenta que debemos priorizar la originalidad y la expresión asertiva de contenidos, antes que un virtuosismo técnico.

Quisiéramos citar una anécdota muy ejemplificadora de la mala interpretación que se da a la libre expresión. Estando de visita en una institución que cuenta con laboratorios magníficos y maestros “expertos” en artes plásticas, se pudo notar que las técnicas empleadas eran muy interesantes y que los alumnos las manejaban con gran facilidad; pero llamó la atención en un aula, el que los treinta cuadros elaborados con una técnica determinada fueran prácticamente iguales.

Cada alumno tiene una manera particular y única de hacer las cosas, y es importante estimular este aspecto pues favorecemos en él la conciencia de ser individual, la autoconfianza y la capacidad para tomar decisiones.

Dinámicas de expresión artística

Las dinámicas de expresión artística a través de las artes visuales deben partir de una actitud muy creativa por parte del maestro, para ir un poco más allá de las crayolas y los plumones –tomando en cuenta los limitados recursos con los que se cuenta en las escuelas– y generar diferentes y múltiples posibilidades y situaciones que estimulen el potencial creativo de los alumnos.

En zonas rurales se podrá aprovechar elementos de la naturaleza como recursos de color, utilizando tintes naturales, tierras de color, piedra molida, hojas, flores, pétalos, etc. Se podrán utilizar, asimismo, piedras, ramas, cajas de cartón, etc. como recursos para realizar construcciones y trabajar volúmenes.

Se podrá utilizar todo material de reciclaje: cajas, revistas, bolsas, etc. para la construcción de títeres, esculturas, ambientaciones, etc.

Las clases de artes visuales, de ser posible, debieran tener un pequeño espacio donde se colecte todo el material que no se use en el colegio, y donde los alumnos puedan ir aportando cosas de sus hogares, o que recolecten por la calle. Esto incluye los materiales aparentemente más extraños (alguna silla rota, ramas secas, objetos malogrados, etc.), todo puede servir para desarrollar la imaginación y crear.

En colegios que posean medios tecnológicos como computadoras, scanners, fotocopadoras, cámaras de vídeo, etc., se podrán incorporar estos recursos en la producción artística.

b. Apreciación artística

Apreciación de las Artes Visuales

Para poder apreciar una obra o manifestación artística, es importante situarla en un contexto (social, político, regional, etc.), analizarla en cuanto a la forma observando

los elementos que la componen y cómo están organizados; distinguir sus características en relación a otra u otras manifestaciones similares e identificar lo que nos transmite a niveles más subjetivos (como producto de su constitución formal).

Estas experiencias se pueden llevar a cabo a partir del estudio de la Historia del Arte, partiendo de una cronología, siempre y cuando la institución posea el material visual para este análisis y si el profesor maneja estos contenidos.

De otra manera podemos generar dinámicas de observación y apreciación a partir de lo que nos ofrece el entorno más cercano (paisaje: natural, urbano –arquitectura–, artesanía local, fiestas tradicionales, etc.) o a partir de objetos que los propios alumnos alcancen al aula con inquietud de estudiar (un retrato familiar, un tejido, una talla característica de alguna región, etc.).

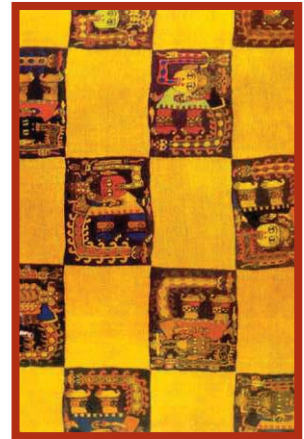
Algunos ejemplos

Contexto: el producto a analizar es un manto de la Cultura Paracas. Es de lana y tela llana y se utilizaba como manto funerario.

La iconografía representa una figura antropomorfa con serpientes que emergen de la boca. En la cabeza lleva una especie de tocado. Dentro de la simbología de la Cultura Paracas esta imagen representa...

Análisis formal: la construcción de esta pieza es modular, constituida por cuadrados que conforman un damero: unos ocre-amarillos, planos que configuran zonas de descanso visual y se alternan con cuadrados negros que contienen al ícono. El ícono representado en cada módulo va rotando (como alrededor de sí mismo generando una línea envolvente) y cambiando su estructura cromática. La gama de colores es cálida.

¿Qué nos transmite? ¿Qué opinión nos genera? Es importante establecer que en este aspecto no existe una "respuesta correcta". Lo que debe estar siempre presente es la sustentación de la respuesta.

Contexto: esta obra se titula "La Sagrada Familia Canigiani". Su autor es Rafael y fue realizada en 1507. Por aquella época la religión era un motivo recurrente en la Pintura y a través de las imágenes se procuraba vivificar la fe del pueblo.

Análisis formal: la obra tiene una estructura triangular, conformada por la reunión de los personajes centrales. Al interior de esta estructura triangular, los personajes crean líneas envolventes y formas orgánicas. Existe un equilibrio de colores fríos y cálidos, primando los colores cálidos en la representación de los personajes.

¿Qué nos transmite? ¿Qué opinión nos genera? El contacto que se genera a partir de las miradas de los personajes, da la idea de unidad y involucencia. La sensación de indefensión que generan los personajes centrales –desnudos– y la aparente protección que ejercen sobre ellos los personajes laterales, crea una sensación de cobijo y resguardo. Se percibe equilibrio ya que el eje que divide la estructura triangular, crea dos mitades simétricas. Esto se refuerza, asimismo, en el hecho que la base del triángulo se encuentra paralela a la base del borde de la obra. Esta idea de estabilidad, cobijo, resguardo, y protección quizá tenga como punto de partida el rol evangelizador de la Pintura de esta época.

Los ejercicios de apreciación artística se pueden dar de una u otra manera porque lo más importante es propiciar la experiencia de percepción y de análisis. En cualquiera de los dos casos la dinámica deberá ser participativa y todos los comentarios de los alumnos constituyen puntos de vista que deben ser escuchados y respetados dentro del intercambio.

Es importante también relacionar la experiencia perceptiva con la producción artística. Pero, esta búsqueda de la relación no debe entenderse como que hay que “copiar” la obra analizada para entenderla.

Por ejemplo, si se estuviera tratando el Impresionismo. Después de ver algunas reproducciones de obras impresionistas y haber analizado sus características, se puede proponer:

- Desarrollar un ejercicio donde en una obra de creación propia se descomponga el color a la manera impresionista.
- Desarrollar un ejercicio de observación del natural, donde se analice la luz y el color, y en función a este análisis se descomponga el color a la manera impresionista.
- Trabajar a partir de una foto propia o de una revista, desarrollando una descomposición del color a la manera impresionista, buscando enriquecer las diferencias de valor y matiz.

Reiteramos que, para que cualquier aprendizaje en arte sea significativo, es imprescindible que el alumno interiorice los contenidos, los reinterprete y pueda desarrollar la concepción de imágenes “propias”, donde sea él quien decida cómo manejar los aspectos formales. Buscamos que a partir del análisis llegue a “sus” propias conclusiones y sea capaz de sustentar sus reflexiones. Nuestro papel es acompañarlo en el intento de decir “lo que él quiera decir” y descubrir con él la mejor manera para expresarlo.

La motivación

En algunos casos, la presentación misma del material –de manera organizada, atractiva– puede funcionar como motivación.

Escuchar una historia, ya sea para construir o recrear sus elementos: personajes, entorno geográfico; o para ilustrar la historia en imágenes secuenciadas; o para abstraer las emociones o sensaciones que nos genera la narración, puede ser un pretexto para la creación visual en diversas técnicas y materiales que apoyarán al alumno a expresar sus propios puntos de vista.

Partir de la música, llevando a una síntesis visual los diferentes ritmos y melodías es un ejercicio que permitirá al alumno vivenciar enriquecedoras experiencias creativas y de sensibilización.

Las experiencias de observar el entorno y/o analizar obras de arte –cuadros, fotografías o paisajes vivos– pueden ser muy ricas en cuanto a la sensibilización que sean capaces de generar. Sin embargo, para optimizar las experiencias es recomendable recurrir a la observación guiada o al comentario o diálogo por grupos. En estas experiencias, debemos recordar que toda percepción y opinión es válida y por lo mismo debe ser convalidada en la medida en que se plantee con respeto y se sustente.

El plantear temas generadores, escogidos a partir de contenidos de sus intereses, puede motivar mucho a los alumnos.

Ejemplos de actividad

Tema: "EL CÓMIC: CONTANDO UNA HISTORIA CON IMÁGENES"

I. Aprendizajes esperados:

Crea una secuencia de imágenes a partir de una narración –interiorizando los contenidos por expresar–, a través del trabajo con los elementos del lenguaje visual: línea, forma y color, tomando en cuenta la organización de estos elementos en el espacio (composición), a partir de la intención expresiva de cada cuadro.

II. Estrategia:

Se escoge una historia corta y de momentos bien diferenciados. Se analiza con los alumnos las etapas de la historia; luego cada uno de ellos, a partir de su propio análisis, se propone la cantidad de cuadros (imágenes) que tendrá su secuencia y el soporte en que la desarrollará (bidimensional, tridimensional).

III. Secuencia didáctica:

- Se narra la historia.
- Se dialoga y analiza con los alumnos la historia: argumento, conflicto, clímax, desenlace.
- Se comenta con los alumnos acerca de los personajes: sus características, sus emociones.
- Cada alumno decide la cantidad de cuadros que utilizará en su secuencia.
- Los alumnos ensayan la construcción de sus personajes a partir de bocetos.
- Cada alumno decide los materiales que utilizará para la ejecución del cómic.
- Haciendo uso del "banco de materiales del aula", cada alumno elabora su cómic.
- Al final de la sesión, se realiza un diálogo sobre la experiencia y se comentan los aciertos y dificultades que tuvieron en las tareas (metacognición).

IV. Algunos materiales de fácil preparación

Fabricación de carboncillo vegetal

Materiales

- Ramas de sauce u otro vegetal parecido
- Tubo galvanizado
- Fogón o cocina primus.

Procedimiento

- Seleccionar ramas de sauce, de médula semidura.
- Quitar la corteza de las ramas del vegetal.
- Seccionar en pedazos de 10 a 12 centímetros de largo.
- Dejar secar durante 24 ó 48 horas el material según sea necesario.
- Remojar en agua durante 12 horas.
- Dejar secar dos días como mínimo, luego
- Introducir en el tubo de fierro galvanizado todas las ramitas en forma ordenada, procurando que las más gruesas se ubiquen en el sitio donde la temperatura sea mayor.
- Tapar los extremos con un poco de barro dejando un agujero de 1 cm de diámetro en ambos lados.
- Colocar el tubo con las ramitas de sauce en un fogón a una temperatura de 500°C durante tres horas aproximadamente.
- El quemado se puede realizar con soplete o primus.
- Dejar enfriar, sacar el carbón listo para trabajar.

Fabricación de óleos

Materiales

- Tierras de color (de diferentes colores).
- Aceite de linaza.
- Aguarrás.

Procedimiento

- Cernir la tierra de color utilizando una malla muy delgada o una media de nylon.
- Sobre una superficie impermeable (acrílico o vidrio), con una cuchara de metal, mezclar la tierra de color con el aceite de linaza hasta lograr una consistencia pastosa y homogénea.
- Para disolver en el momento de pintar, utilizar el aceite de linaza. (Se puede mezclar con aguarrás para adelgazar la pintura).
- Para su conservación, se envuelve la preparación en papel manteca (en porciones por cada color).
- Para limpiar utensilios, pinceles y paleta utilizar aguarrás.

Fabricación de témperas

Materiales

- Dos cucharaditas de tierra de color o anilinas
- Una cucharadita de cola sintética
- Una cucharadita de glicerina
- Una cucharadita de agua
- ½ cucharadita de formol

Procedimiento

- Diluir la tierra de color en el agua para formar el colorante líquido uniforme.
- Agregar la cola sintética, la glicerina y el formol, moviendo hasta lograr uniformizar el color.
- Conservar en envases con tapa.

c. Equipamiento y materiales sugeridos para el trabajo de teatro

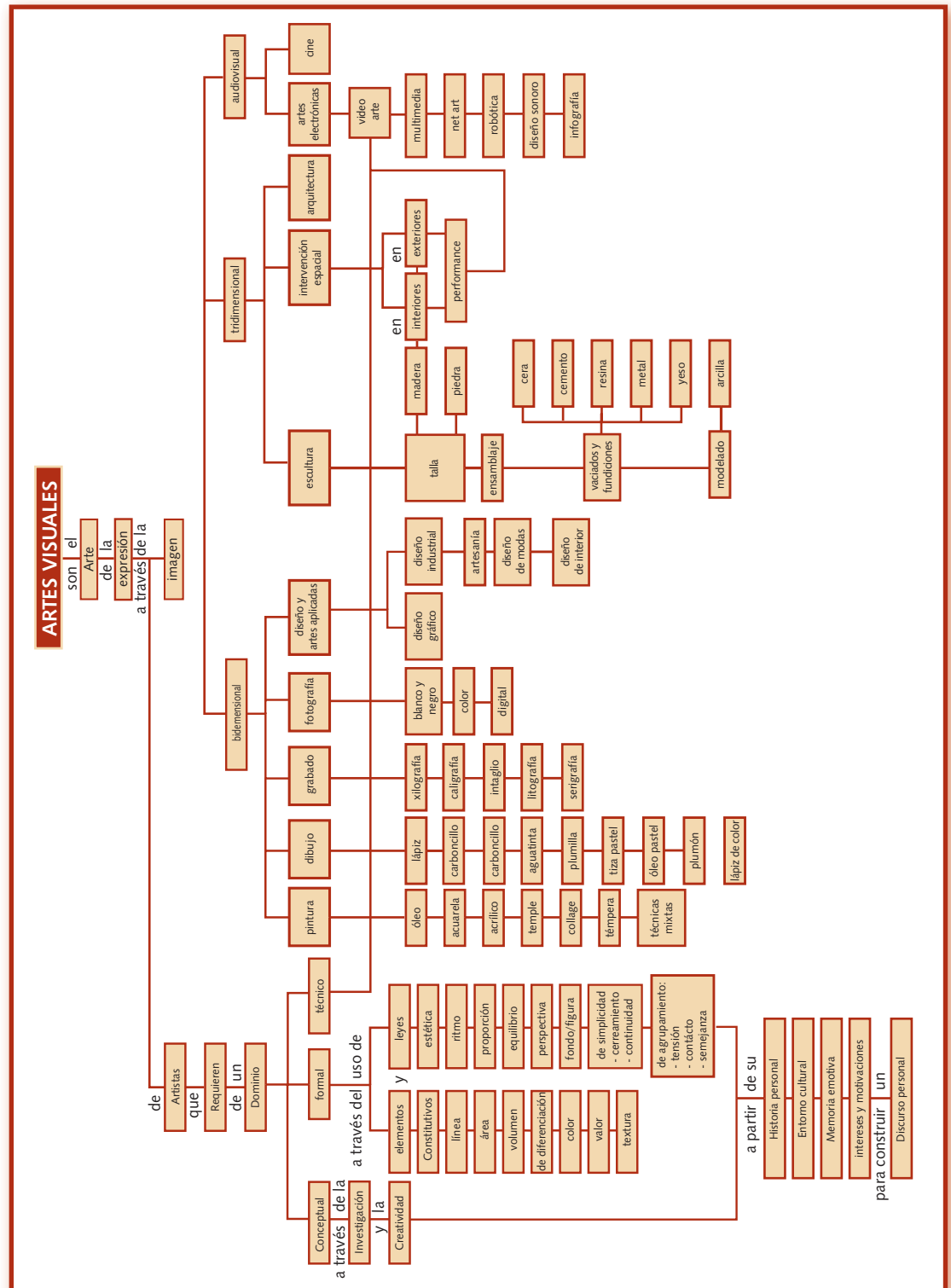
- **Material de reciclaje:** todo lo que no se utilice en el colegio y los hogares de los alumnos (muebles rotos, objetos malogrados, etc.); botellas descartables, cajas, hojas secas, ramas, piedritas, conos de papel higiénico, periódicos, revistas, etc.
- Témperas, pigmentos, tierras de color, o pintura de pared al agua.
- Pitas, lanas, retazos de tela, retazos de papeles de color.
- Pinceles, brochas, esponjas, trapitos, cañas.
- Engrudo o goma.
- Tijeras.
- Papeles (de todo tipo), cartulinas, cartones, etc.
- Maderas (de todos los tamaños).
- Cinta adhesiva.
- Engrapador, perforador.

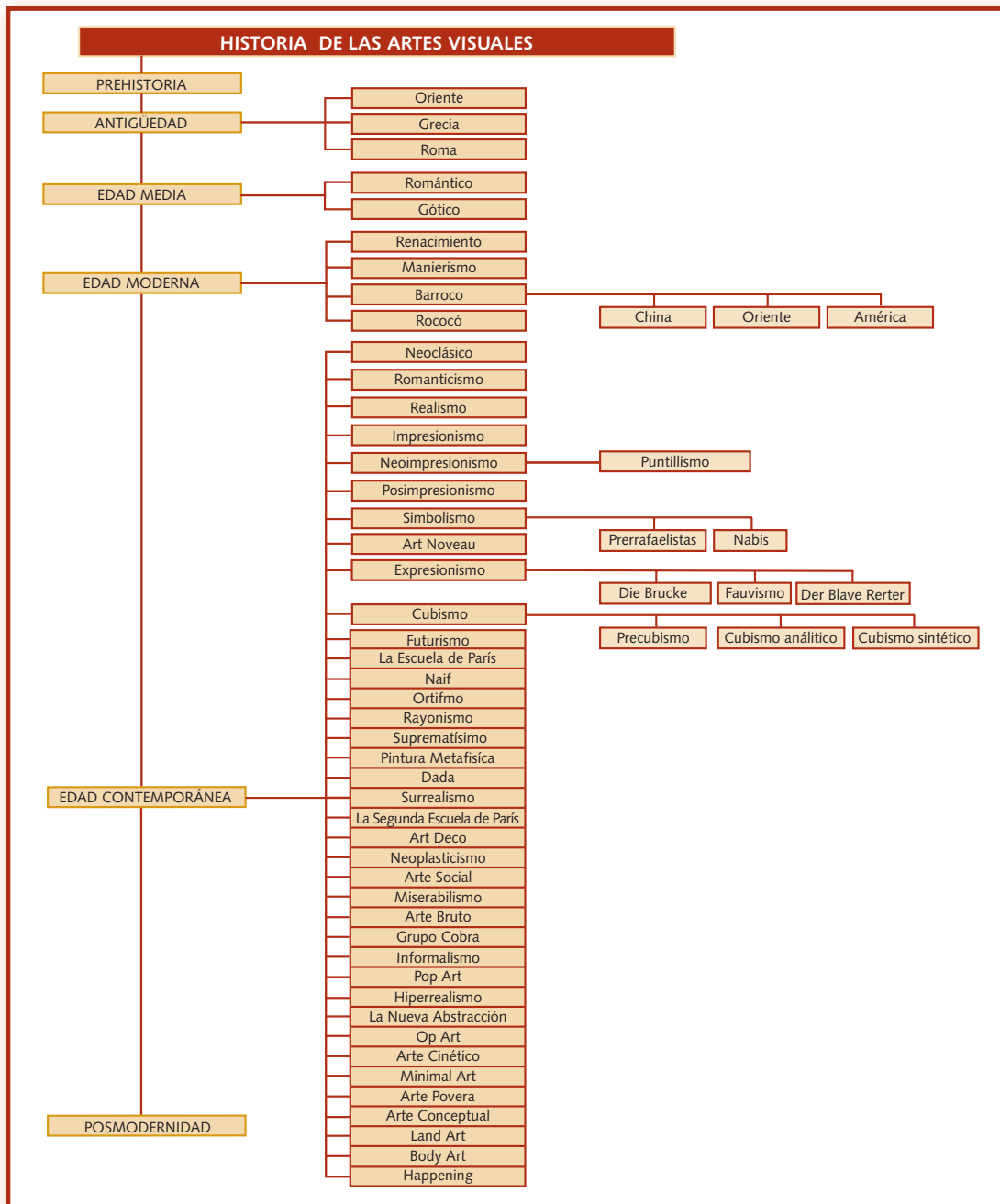
Actividades de interrelación de las Artes Visuales con otras disciplinas:

Con la Danza: desarrollar pequeñas experiencias de drama creativo a partir de motivaciones como la pintura, la fotografía, etc.

Con el Teatro: realizar dramatizaciones espontáneas a partir de motivaciones como la pintura, la fotografía, etc., a través de juegos de iniciación dramática.

Con la Música: crear y/o seleccionar sonidos, ritmos o melodías a partir de distintos tipos de imágenes.

MÚSICA

El alumno debe despertar a la sonoridad que le rodea y darse cuenta de que él también es partícipe en la creación de esta sonoridad. Es importante sensibilizarlo ante estímulos tan simples como el sonido del viento, del río, del mar, de la lluvia, de los truenos, de los animales; las voces variadas de los seres humanos, su propia voz, de sus pasos. Descubrir, percibir y analizar la sensación que estos sonidos producen por sus características, o por la asociación subjetiva que les damos con relación a experiencias personales.

Todos los aspectos de la vivencia musical, involucran el escuchar –ya que sería difícil cantar o responder al ritmo, o tocar un instrumento, sin esa capacidad–; es por eso que debemos estimular la sensibilidad de la percepción auditiva.

La Creación Musical

La enseñanza de la música en la escuela secundaria se debe regir por la exploración perceptiva, el conocimiento de los elementos musicales e ir incorporando la experiencia creativa. Esto es muy importante, para no tender hacia una repetición mecánica desprovista de expresión. Es igualmente importante enfatizar también, que la clase de música debe ser ante todo una práctica musical secuenciada, graduada y que los aspectos teóricos se deben remitir a convertir la clase de música en una práctica consciente y reflexiva.

La música en la escuela: metodologías propuestas Si bien se mencionó la importancia de la música y la influencia que esta tiene en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, muchas veces las clases de música en la escuela se ven reducidas a la preparación de números artísticos o la conformación de la banda de la escuela, minimizando así el amplio valor educativo que tiene en la vida de quienes aprenden.

Antiguamente existía una gran rigidez para la enseñanza de la música la cual se comienza a romper principalmente por E. Jaques Dalcroze, Z. Kodály y C. Orff, compositores con una sólida formación que se dedicaron a investigar formas y sistemas de Educación Musical. Se sustentan principalmente en que la música influye en el desarrollo emocional e intelectual de quienes aprenden, y que esto debería difundirse a todos mediante una sensibilización y una educación musical "activa", que esté tan adecuada a los intereses, tendencias y gustos de los que aprenden, como acorde a su nivel de desarrollo

Es por esta razón que se recomienda utilizar en la escuela cualquiera de estos métodos, por ser adecuados para el aprendizaje en edades de pubertad y adolescencia.

A continuación recomendaciones generales basadas en las metodologías Dalcroze, Kodály y Orff.

El método Jaques Dalcroze

Se propone que antes de comprender la música se debe experimentar con el cuerpo, con la voz o tocando algún instrumento, se pueden crear canciones que vayan acompañadas con gestos y movimientos. Aquí las emociones y la postura juegan un papel importante.

Si usted decide utilizar este método, debe orientarse hacia:

- La estimulación del sentido rítmico con actividades que enfatizan la educación del mismo. Se recomienda que esto se haga de una manera lúdica para lo cual puede inventar juegos rítmicos con ayuda del profesor de Educación Física o con ideas que los mismos alumnos pueden brindarle. Asimismo, se deben crear juegos de estimulación de la atención y de la memoria, mediante los cuales se buscará que los alumnos puedan sensibilizarse.
- Se debe desarrollar el sentido temporal que nos brinda las nociones de secuencia y de orden específico, es decir que hay un inicio y un final, para lo cual se recomiendan juegos del sentido de equilibrio e instinto motor.
- Estimular las capacidades expresivas a través del movimiento con el cuerpo.
- Desinhibir a los estudiantes a través de trabajos relacionados con el ritmo y la expresión corporal.

Los alumnos, al vivenciar con su cuerpo la música, encontrarán mayor sentido y gusto por entender cómo esta se compone.

Método de Orff

En este método se plantea, como en el anterior, que antes de teorizar se debe vivenciar la música, y para Orff se debe hacer de la siguiente manera:

- El contacto con el ritmo, la melodía y la métrica se hace por medio del lenguaje, por ejemplo: hablar en diferentes registros, alturas, en canon, en forma recitativa o puramente rítmica, todo esto luego derivará en el canto.
- Se unirán lenguaje, música y danza, a través del ritmo.

La sola intelectualización de la música impedirá que los alumnos desarrollen su sensibilidad y creatividad por lo que se recomienda que antes de comenzar con teoría musical se recurra a algún método de los mencionados o a la experimentación intuitiva.

a. Expresión musical y apreciación musical

El programa propone el trabajo a partir de tres actividades principales: expresión coral, expresión instrumental y apreciación musical.

Para una buena dinámica de expresión musical en la escuela, el maestro debe procurar:

- Dar a su sesión una atmósfera de libertad y confianza.
- Ofrecer a sus alumnos una orientación personal, madura y de sincero interés por cada uno de ellos.
- Permitir a sus alumnos la participación en el planeamiento de la actividad.
- Dar variedad de contenidos y experiencias a cada una de las actividades, sea canto, audición, ejecución o actividad puramente creativa.
- Equilibrar el trabajo grupal con el individual.
- Seleccionar temas de nuestro folclore, del folclore latinoamericano y universal en general, con diferencias marcadas de ritmo y calidades expresivas, para ser analizados y comparados.
- Ser abierto a las propuestas y trabajar con temas seleccionados por los alumnos.
- Dar oportunidad a todos y cada uno de los alumnos.
- Manifestar su empatía y felicitación a cada uno del grupo, tantas veces como lo merezcan.
- Cuando precise de algún instrumento o equipo, cuidar que esté listo para su uso, antes de la sesión.
- Aceptar a los alumnos en su conducta variada, dentro de límites razonables.
- Ofrecer a cada uno de los alumnos las oportunidades de explorar, experimentar, descubrir, tener una variedad de experiencias sensoriales y expresarse a sí mismos creativamente.

Los contenidos se proponen a partir de tres aspectos:

Aspecto Rítmico – Métrico

El aspecto rítmico-métrico, además de estudiar la rítmica y la métrica comprende todo aquello que tiene que ver con lo temporal, por ejemplo, la agógica. El ritmo estará siempre ligado a su manifestación musical original, es decir, se trabajará con ejemplos rítmicos originales o extraídos de melodías. Es necesario un entrenamiento gradual en dificultad que capacite al alumno para contemplar u observar el ritmo desde puntos de expectación que le permitan percibir simultáneamente el ritmo y la métrica, como un encadenamiento de impulsos regulares, o bien no regulares.

En cuanto a la ejecución rítmica se distinguen la realización aislada o integrada a otros elementos musicales como la melodía. La lectura rítmica deberá preparar al alumno para reconstruir mentalmente dentro de sí eventos rítmicos, sin necesidad de ejecutarlos.

Independientemente del nivel de dificultad de los ejercicios que realicen los alumnos, el profesor observará la regularidad de los impulsos rítmico-métricos, procurará que no se pierda el tempo inicial del ejercicio, que exista estabilidad agógica y cuando sea oportuno existan variaciones como el *ritardando* y *accelerando*. Asimismo se dará importancia a la fluidez y precisión, logrando un equilibrio entre ambas, pues suele suceder que en busca de un atributo se pierde otro.

Aspecto Melódico-Armónico

Comprende básicamente tres manifestaciones melódicas: tonal, modal y no tonal, mientras que en lo referido a la simultaneidad sonora, se abordan desde el punto de vista musical, los dos procedimientos compositivos fundamentales: el armónico y el contrapuntístico. El entrenamiento melódico en el ámbito tonal parte de dos principios: La familiarización y conciencia de las funciones tonales de cada uno de los grados de la escala, así como la implicación armónica de los sonidos, por ejemplo, en do mayor, do es el primer grado, la tónica y además es la fundamental del acorde de tónica.

Se considera fundamental que lo más tempranamente posible, el alumno se familiarice con las relaciones armónicas de los sonidos de una melodía. Asimismo, se considera importante ejercitar la representación mental de las melodías, "escucharlas en silencio" ya sea teniendo la partitura enfrente o no.

El entrenamiento melódico en el ámbito modal se incluye a partir del estudio de los intervalos de segunda mayor y menor, que se continúa con la presentación de las secuencias de segundas que ocurren en contexto diatónico, luego las posibilidades modales de cinco sonidos y posteriormente las posibilidades modales con siete sonidos. Desde el punto de vista musical, el estudio de los modos es una de las ventanas hacia otras épocas y hacia la música de otras regiones, además, tiene la ventaja de servir para caracterizar y conocer mejor la música tonal. Desde el punto de vista de la creatividad es también importante brindar al alumno un material melódico que enriquezca sus perspectivas.

El entrenamiento melódico en el ámbito no tonal, además de contextualizar al alumno con expresiones contemporáneas, ofrece la posibilidad de exploración en un campo que la mayoría de las veces es totalmente nuevo para él.

Con relación al ámbito armónico, se ha dicho ya que se introduce tempranamente al relacionar los sonidos de las melodías con la función armónica que poseen, además se propone el entrenamiento para acompañar melodías a la tercera y a la sexta inferior, acompañamiento muy frecuente en la música popular. Por otro lado la experiencia armónica es posible ligarla a la práctica instrumental, con instrumentos que en las diferentes regiones tienen ese papel.

En el ámbito contrapuntístico, el entrenamiento se inicia con la audición de dos líneas melódicas simultáneas y los movimientos que se producen entre ellas: movimientos paralelos de terceras o sextas, movimientos contrarios convergentes y divergentes y movimientos oblicuos, cuando una voz permanece en un sonido y otra se mueve en alguna dirección.

Aspecto Teórico-Reflexivo

Comprende tanto el conocimiento de la notación musical básica, la teoría musical fundamental y toda reflexión que se pueda realizar desde cualquier perspectiva, es decir, desde

una perspectiva disciplinaria y estética, como también aquellas reflexiones que pudieran darse en nuestros diversos medios culturales de manera espontánea y que no pueden acotarse en campos disciplinarios. Además, supone una “correlación” con las otras manifestaciones artísticas y el contexto histórico. Por su naturaleza debe estar relacionado siempre con los otros dos aspectos musicales e ir de la mano de ellos. Un ir y venir entre experiencia musical y reflexión sobre la misma, es la función de este aspecto.

Las experiencias de apreciación musical, debieran partir por recoger las prácticas más cercanas; aprovechar nuestra gran diversidad cultural y las prácticas musicales tradicionales que en algunas regiones se dan de manera espontánea en las comunidades. Para que la enorme riqueza de las tradiciones musicales peruanas se introduzca en la enseñanza secundaria, es necesario en primer lugar contemplar su gran diversidad y reconocer el valor de las prácticas musicales regionales y de las comunidades. La propuesta además de respetuosa debe ser consecuentemente flexible, pues los grados de desarrollo y la naturaleza de las prácticas musicales a lo largo y ancho del país, son muy heterogéneos. Sin embargo, es necesario un planteamiento pedagógico que contemple secuencias de contenidos con base en los niveles de dificultad musical que planteen los ejemplos musicales, los cuales deben ser el material principal de las clases de música.

Todos los conocimientos y los conceptos musicales, pueden ser producto de la experimentación, de la exploración; son susceptibles de ser manipulados, es decir, a un ritmo cambiarle el tempo, a una melodía en do mayor, presentarla en do menor, o en do rígido.

En cada uno de los aspectos anteriores se presentan niveles o etapas. Con el fin de respetar la diversidad de prácticas musicales de las comunidades, así como el grado de desarrollo de la educación musical de las mismas; los contenidos por niveles o etapas no se clasifican en tanto grados o años de estudios, ni presuponen que los ejes que corresponden a los diferentes aspectos se deban cumplir con una simultaneidad absoluta. Es importante enfatizar que el profesor, al transmitir las experiencias musicales secuenciadas, deberá observar un gran respeto por la actividad musical espontánea de cada comunidad y no pretender trasladar ejemplos musicales descontextualizados socialmente. La música es también un fenómeno social y hay que considerarla como tal. Para realizar estas actividades auditivas se sugiere:

- Pedir al alumno que escuche en quietud “cosas específicas”, ya sea de composiciones cortas o de fragmentos de las composiciones largas.
- Darle tiempo para comentar lo que ha escuchado, antes de seguir escuchando otras secciones -puede escribir sus pensamientos después de cada fragmento-.
- Motivarlo para que exprese con recursos visuales la experiencia.
- Combinar, algunas veces, la actividad de escuchar con la danza creativa. Le daremos plena libertad para moverse, recomendándole solamente que escuche la música y piense en ella todo el tiempo, que procure moverse de acuerdo al sonido de la música. Poco a poco se puede ir haciéndole reparar cómo se da una vuelta cuando se termina una frase o cómo se cambia de movimiento, cuando se escucha una nueva melodía. Posteriormente, se dará cuenta que sus movimientos van a derivarse no sólo de la forma de la música, sino también del sentimiento o el estado de ánimo que transmite el fraseo melódico, de las ideas que van naciendo al escuchar la música.
- Un excelente modo de comprender la música es interpretarla a través del movimiento libre, porque así los alumnos se sienten dentro de ella. La música pasa por su mente, por sus sentimientos, por sus pies, por su cuerpo en general.

b. Apreciación de la música

El ejercicio de estar atentos a la música y a los sonidos que los rodean, hace a los alumnos más alertas a su entorno, más perceptivos y sensibles.

Las prácticas de apreciación musical, se deben propiciar a partir de producciones musicales de distintos géneros: música folclórica, música de consumo masivo, música académica, jazz y fusión. Es importante que los alumnos puedan participar en la selección de las piezas a ser trabajadas.

Estas dinámicas deben partir de la discriminación auditiva para analizar las principales características constructivas, expresivas y tímbricas de la música, así como permitir la apreciación estética.

Es fundamental que los alumnos conozcan las principales manifestaciones musicales vigentes en su entorno, comprendiendo su función social, reconociendo su importancia en el desarrollo de la identidad de las personas y los grupos, y sean capaces de manifestar sus juicios mediante el uso adecuado del vocabulario técnico-musical.

Motivaciones sugeridas

- Pida a los alumnos que traigan objetos pequeños con los cuales puedan hacer hasta tres sonidos diferentes. Se advertirá que no se traiga ningún instrumento musical. Los alumnos harán una demostración de “sus sonidos” ante la clase –se discutirán los sonidos (¿agudo?, ¿grave?, ¿corto?, ¿largo?, ¿fuerte?, ¿suave?, etc.).
- Organice grupos de trabajo para que cada uno haga una combinación de sonidos – se les escucha, comenta y se graba si es posible.
- Permita que los alumnos exploren sonidos con instrumentos sencillos de percusión: “componiendo” cuentos sonoros pequeños: “En la Selva”, “La ciudad empieza a trabajar”, “El mar”, “La Fiesta”.
- Motive para que sólo con sonidos, vocales o percutidos, se expresen sentimientos o estados de ánimo (calma, cólera, felicidad, etc.).
- Conduzca la interpretación de un poema acompañado de movimiento y de sonidos de percusión.
- Proponga a los alumnos crear escenas dramáticas en base a canciones.
- Proponga agregar versos a una canción ya conocida.
- Motive a los alumnos a crear cuentos para determinadas melodías.
- Motive a expresar pictóricamente lo que se ha sentido al escuchar una música determinada.
- Proponga a los alumnos hacer sus propios instrumentos de percusión.
- Pida a los alumnos improvisar acompañamientos percutivos para una canción.

Ejemplos de actividad

Tema: CONTANDO UNA HISTORIA CON LA MÚSICA

I. Aprendizajes esperados:

Crea una secuencia rítmica y melódica a partir de la reinterpretación de una narración interiorizando los contenidos por expresar.

II. Estrategia:

Se escoge una historia corta y de momentos bien diferenciados. Se analiza con los alumnos las etapas de la narración y luego individualmente, se les sugiere que evoquen y escriban lo que sintieron -las sensaciones que tuvieron en cada situación de la historia-, para tener herramientas para la ejecución de las improvisaciones musicales.

III. Secuencia didáctica:

- Se narra la historia.
- Se dialoga y analiza con los alumnos la historia: el argumento, conflicto, clímax, el desenlace
- Se comenta con los alumnos acerca de los personajes: sus características, sus emociones
- Cada alumno escribe frases sueltas a partir de las evocaciones que le generó cada momento de la historia.
- Los alumnos, ensayan la construcción de sus secuencias musicales.
- Los alumnos improvisan un pequeño concierto con las piezas creadas.
- Al final de la sesión, se realiza una reflexión colectiva sobre los motivos (personales, sociales, etc.) por los cuales tuvieron diferentes emociones y/o sentimientos.

c. Equipamiento y materiales sugeridos para el trabajo de la música

- Material de reciclaje: envases descartables en general, botellas, latas, cajas, hojas secas, ramas, piedritas, semillas, conos de papel higiénico, periódicos, etc.
- Cucharas, cucharitas, vasos, etc.
- Instrumentos musicales.
- Engrudo o goma.
- Tijeras.
- Papeles (de todo tipo), cartulinas, cartones, etc.
- Maderas (de todos los tamaños).

Actividades de interrelación de la Música con otras disciplinas:

Con las Artes Visuales: elaborar instrumentos sencillos con material de reciclaje. Desarrollar composiciones pictóricas a partir del análisis del ritmo en diferentes melodías.

Con el Teatro: realizar dramatizaciones espontáneas a partir de ritmos y melodías diferenciados. Crear melodías para sus representaciones escénicas.

Con la Danza: realizar movimientos y coreografías espontáneas a partir de ritmos y melodías diferenciados. Crear melodías para sus representaciones de danza.

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

Las actividades fuera del aula son de suma importancia para enriquecer las vivencias de los alumnos. A estas actividades se deben incluir el vínculo entre los alumnos y las manifestaciones artísticas del entorno local, nacional y mundial. A continuación encontrará una lista de actividades sugeridas que pueden ser incorporadas como parte de sus actividades:

Asistencia a:

- Fiestas regionales
- Conciertos
- Recitales
- Presentaciones teatrales y de danzas (folclóricas, clásicas y modernas)
- Festivales

Visitas a:

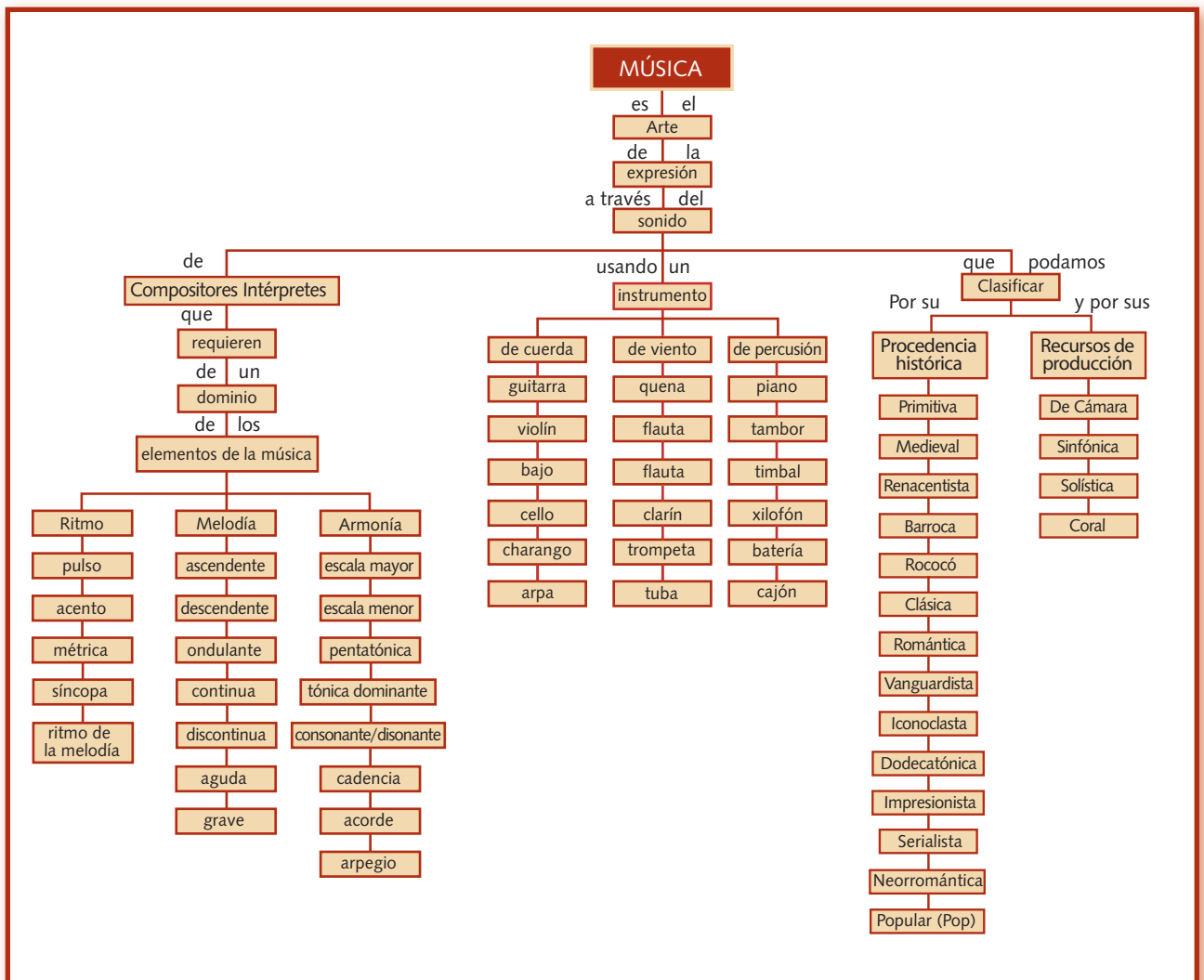
- Calles, parques, jardines, bosques, etc
- Museos
- Iglesias
- Monumentos arqueológicos
- Salas de exposiciones, de espectáculos, conciertos, etc.
- Talleres de artistas, de artesanos
- Escuelas de Arte

Asistir al cine o ver televisión constituye una fuerza educativa poderosa que da lugar a una comunicación masiva visual, auditiva, intelectual y sobre todo emocional. Estas experiencias deben ser recogidas y llevadas a las aulas para ser trabajadas y reflexionadas.

Es importante incorporar actividades culturales de la localidad; visitar talleres, averiguar acerca de grupos en la comunidad que hagan música, que canten, invitarlos a la escuela a compartir acerca de la actividad artística que realizan; analizar qué tipos de instrumentos utilizan, etc.

El profesor puede coordinar con Grupos, Talleres, Centros Culturales, Galerías y Museos que envíen al colegio constantemente el material gráfico (catálogos, afiches) de los eventos que se van a realizar para ser difundidos en periódico mural o comentados en clase (esto es gratuito y en las Galerías de Arte el ingreso es libre).

Si la población donde se encuentra la escuela está alejada de las posibilidades planteadas, se puede averiguar si en la comunidad existe algún artista o artesano que pueda ser invitado a la escuela para que comparta de su arte en algún evento especial, que puede ser organizado por los mismos alumnos.

Orientaciones para la evaluación

1. ¿Para qué evaluar?

La evaluación nos sirve para comprobar en qué medida los alumnos han desarrollado las capacidades planteadas en el currículo. Esta debe ser continua; debe ser permanente.

La evaluación asimismo, debe ser personalizada, para reconocer el grado de desarrollo de las capacidades en cada uno de los alumnos, por ejemplo, saber si están experimentando soluciones cada vez más creativas.

Se requiere de elementos que permitan viabilizar su comprobación y esto puede lograrse a través del planteamiento de los **indicadores**.

2. ¿Qué evaluar?

Evaluamos el desarrollo de **capacidades y actitudes**. Esto se va comprobando progresivamente y no necesariamente al final del proceso. Por eso es que las mismas tareas que realizó el alumno ya son un referente que se deberá tomar en cuenta.

Es importante además que se realice una reflexión metacognitiva para que los estudiantes descubran cómo aprenden a ver, a escuchar, a expresarse, etc., cuáles son las estrategias que les permitieron desarrollar una lectura de imagen y qué dificultades tuvieron, con la finalidad de trabajar para superarlas oportunamente. Las siguientes preguntas pueden ayudar:

- ¿Consideras que la composición formal utilizada en la obra es la más adecuada?
- ¿Cómo la plantearías tú?
- Formula dos razones que sustenten tu propuesta de planteamiento compositivo de acuerdo a la intención de la obra.

REFLEXIONO SOBRE MI PROCESO DE COMPRENSIÓN

■ ¿Cómo contribuyeron mis conocimientos previos a la lectura de esta imagen?	
■ ¿Qué procesos seguí para comprender el sentido de la obra ?	
■ ¿Qué estrategias me permitieron comprender mejor la relación entre la obra y su contexto?	
■ ¿En qué me será útil la nueva información?	

3. Técnicas e instrumentos

Por la naturaleza del trabajo del área, la técnica de **observación sistemática**, va a ser el método que mejor va a apoyar la evaluación de aprendizajes.

Algunos ejemplos de situaciones de evaluación

TERCER GRADO: Artes Visuales + Música

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES	INSTRUMENTOS
■ Expresión Artística.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diseña objetos, tomando en cuenta la función y los usuarios para los cuales estaría dirigido. ■ Elabora afiches y material publicitario tomando en cuenta en el diseño (composición, selección de formas, colores, etc.), las características del producto y el público al que va dirigido. ■ Compone o selecciona música que exprese las características de su diseño, para crear comerciales cortos para radio para la promoción del producto. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ficha de observación.
■ Apreciación Artística	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifica aspectos formales de las artes visuales aplicados al diseño: características de líneas, formas, volúmenes, colores, textura, etc. ■ Investiga sobre producción artesanal y elabora un documento gráfico y escrito sobre las tareas observadas. ■ Analiza las características de forma, color, textura, acabados, función, facilidad de uso, materiales, duración, inconvenientes, etc., en objetos de uso cotidiano llevados al aula. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ensayo
■ Actitudes Respeto a las normas de convivencia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muestra consideración y tolerancia hacia sus compañeros en el desarrollo de las tareas en clase. ■ Muestra interés y empatía hacia el desempeño de sus compañeros. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lista de cotejo

PRIMER GRADO

Componente: MÚSICA

Tema: Sensaciones y emociones

Contenido: Expresión de vivencias mediante los elementos de la Música: el Ritmo

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES	INSTRUMENTOS
■ Expresión Artística.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Crea distintos tipos de ritmo. ■ Elabora secuencias rítmicas a partir de distintas sensaciones, sentimientos y estados anímicos (alegría, melancolía, cólera, etc.). ■ Explora diferentes elementos para generar distintos tipos de sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Práctica calificada ■ Ficha de observación.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifica el ritmo en distintas melodías. ■ Analiza las distintas sensaciones que producen distintos tipos de ritmo. 	
■ Actitudes* Respeto a las normas de convivencia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muestra consideración y tolerancia hacia sus compañeros en el desarrollo de las tareas en clase. ■ Muestra interés y empatía hacia el desempeño de sus compañeros. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ficha de observación.

* Las actitudes se repiten en los ejemplos ya que se plantea el mismo tema de trabajo abordado desde los cuatro componentes.

PRIMER GRADO

Componente: TEATRO**Tema:** Sensaciones y emociones**Contenido:** Juegos de iniciación dramática

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> Expresión Artística. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseña y desarrolla acciones de drama creativo a partir de la representación de distintos estados anímicos. Recrea sentimientos personales y los expresa a través del movimiento Explora diferentes posibilidades gestuales y corporales de representación de un estado de ánimo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación.
<ul style="list-style-type: none"> Apreciación Artística 	<ul style="list-style-type: none"> Relaciona el movimiento corporal con la expresión de sensaciones. 	
<ul style="list-style-type: none"> Actitudes Respeto a las normas de convivencia 	<ul style="list-style-type: none"> Muestra consideración y tolerancia hacia sus compañeros en el desarrollo de las tareas en clase. Muestra interés y empatía hacia el desempeño de sus compañeros. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación.

PRIMER GRADO

Componente: DANZA**Tema:** Sensaciones y emociones**Contenido:** Las posibilidades del movimiento con los diferentes segmentos del cuerpo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> Expresión Artística. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseña y desarrolla experiencias de improvisación y composición a partir de diferentes sensaciones y emociones, diferenciando movimientos. Diseña y desarrolla diferentes posibilidades de interpretación de una misma sensación a partir de la exploración de diferentes movimientos en el espacio. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación.
<ul style="list-style-type: none"> Apreciación Artística 	<ul style="list-style-type: none"> Identifica y relaciona las características de distintos estados de ánimo con diferentes movimientos corporales. 	
<ul style="list-style-type: none"> Actitudes Respeto a las normas de convivencia 	<ul style="list-style-type: none"> Muestra consideración y tolerancia hacia sus compañeros en el desarrollo de las tareas en clase. Muestra interés y empatía hacia el desempeño de sus compañeros. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación.

PRIMER GRADO

Componente: ARTES VISUALES**Tema:** Sensaciones y emociones**Contenido:** Elementos constitutivos de las artes visuales: la línea.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> Expresión Artística. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseña con líneas en el espacio a partir de la representación de sensaciones determinadas. Explora diferentes materiales, soportes y técnicas como medios de expresión de contenidos. Selecciona técnicas en función a los contenidos a trabajar. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación. Ensayo.
<ul style="list-style-type: none"> Apreciación Artística 	<ul style="list-style-type: none"> Identifica emociones personales e ideas a trabajar. Analiza las asociaciones que se pueden generar a partir de distintos tipos de línea (vertical, horizontal, diagonal, etc.) Argumenta la relación de forma y contenido en sus imágenes. 	
<ul style="list-style-type: none"> Actitudes Respeto a las normas de convivencia 	<ul style="list-style-type: none"> Muestra consideración y tolerancia hacia sus compañeros en el desarrollo de las tareas en clase. Muestra interés y empatía hacia el desempeño de sus compañeros. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de observación.

Ejemplos de Aplicación de Instrumentos de Evaluación

1. LISTA DE COTEJO

1er grado

Componente: ARTES VISUALES

Tema: Sensaciones y emociones

Contenido: Elementos constitutivos de las artes visuales: la línea.

Las fichas de observación son una herramienta valiosa para recoger la información de la observación sistemática que realiza el docente. El diseño de las mismas puede variar, pero deben partir del planteamiento de las capacidades que se buscan desarrollar en cada etapa.

CAPACIDADES DE ÁREA	INDICADORES (capacidades específicas + contenidos)	De forma óptima	De forma regular	De forma insuficiente
■ Expresión Artística	■ Diseña y compone con líneas en el espacio a partir de la representación de sensaciones determinadas.	✓		
	■ Explora diferentes materiales, soportes y técnicas como medios para expresar contenidos.	✓		
	■ Selecciona técnicas en función a los contenidos a trabajar.		✓	
	■ Identifica emociones personales e ideas a trabajar		✓	
■ Apreciación Artística	■ Analiza las asociaciones que se pueden generar a partir de distintos tipos de línea.		✓	
	■ Argumenta la relación de forma y contenido en las imágenes creadas.			✓
■ Actitudes Respeto a las normas de convivencia	■ Muestra consideración y tolerancia hacia sus compañeros en el desarrollo de las tareas en clase.		✓	
	■ Muestra interés y empatía hacia el desempeño de sus compañeros.	✓		
	■ Analiza y comenta respetuosamente la relación de forma y contenido en los trabajos de sus compañeros.		✓	

1. ENSAYO

5to. grado

Componente: MÚSICA, ARTES VISUALES, DANZA, y/o TEATRO.

Tema: Libre

Contenido: La evolución del arte a través del tiempo: metodologías de la investigación aplicadas al análisis de temas vinculados al arte y/o la cultura.

Se plantea que la investigación considere:

1. Contexto histórico en que se desarrollaron los hechos (la obra, manifestación, corriente, etc.).
2. Similitud con otras manifestaciones artístico-culturales y relación con expresiones locales.
3. Interpretación personal con respecto al tema.
4. Diseño de una carpeta de presentación original, que guarde relación con el contenido de la investigación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apreciación Artística 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elabora un ensayo a partir de un contenido de interés personal vinculado al arte y/o la cultura analizando el contexto histórico en que se desarrolla. 2. Relaciona otras manifestaciones artístico-culturales con el contenido de investigación. 3. Identifica y manifiesta sus posturas personales con respecto al tema.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apreciación Artística 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Diseña creativamente una Carpeta de Presentación a partir del contenido escogido.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Actitudes 	Perseverancia en la tarea

Definiendo niveles de logro por cada indicador y asignando puntajes, podemos establecer el grado en que se desarrolla cada capacidad en esta situación de evaluación.

NIVEL DESTACADO O NOTABLE DE PROGRESO		NIVEL SUFICIENTE DE PROGRESO		NIVEL MÍNIMO SUFICIENTE DE PROGRESO		AL INICIO DEL PROCESO	
5 PUNTOS		4 PUNTOS		3 PUNTOS		2 - 0 PUNTOS	
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación muestra profundidad en el análisis del contexto. 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación muestra un nivel de análisis adecuado del contexto. 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación posee un análisis incipiente del contexto en que se desarrollan los hechos. 	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación carece de análisis del contexto.
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación muestra una serie de relaciones con otras manifestaciones artístico-culturales. 	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación muestra relaciones con otros hechos artístico-culturales. 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación desarrolla una relación básica con otras manifestaciones artístico-culturales. 	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación no aborda la relación con otras manifestaciones artístico-culturales.
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación muestra claramente el planteamiento de un enfoque personal. 	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación propone una reflexión personal. 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación propone de manera incipiente algunas ideas personales. 	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ La investigación carece de un enfoque personal.
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ El diseño muestra originalidad y relación de forma y contenido. 	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ El documento muestra cierta originalidad en el diseño con respecto al tema. 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ La carpeta contiene indicios mínimos de originalidad en el diseño en relación al contenido. 	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ El diseño carece de originalidad en relación con el tema de investigación.
		10		4		3	17

Bibliografía

- ARNHEIM, Rudolf (1986). **El pensamiento visual**. Barcelona, Paidós.
- BARBOSA, Ana Mae (1998). **Tópicos utópicos**. Sao Paulo, Editorial c/arte,
- BLINDER, Olga (2001). **"Identidad, Cultura y Globalización"**. En: Revista de la Educación por el Arte, Universidad Ricardo Palma.
- BOSH, Carlos (1963). **La técnica de investigación documental**, México D.F. Universidad Autónoma de México, Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.
- BULLÓN, Ada (1975). **Hacia una personalidad creativa**. Lima, INIDE/Ediciones Previas.
- DE ARAUJO, Carlos (1979). **Educación por el teatro**, Lima, Centro de Estudios Brasileños, Discipline-Based. **A Curriculum Sampler of Getty Center for Education in the Art**. Los Ángeles: Getty Center (1990), <http://www.getty.edu/artsednet>
- ESTRADA, A. (2001). **"Descripción de la situación de la enseñanza de la música en la escuela primaria y secundaria en México"**, En, Encuentro de Educadores por el Arte, organizado por la UNESCO.
- HIDALGO, Milcíades (2001). **"La Educación por el Arte y la Educación General"**, En, Revista de la Educación por el Arte, Universidad Ricardo Palma.
- MÁRQUEZ, Isabel A. (1999). **Enseñanza de la danza hoy: Textos y contextos**, Sao Paulo, Cortez.
- MONLEON, José (1999). **"Teatro y educación"**. En: Primer Acto, Cuadernos de investigación teatral, Madrid, Nº 278.
- LOWENFELD, Víctor y Lambert BRITAIN (1972). **Desarrollo de la personalidad creadora**. Buenos Aires, Kapelusz.
- LOWENFELD, Víctor (1972). **El niño y su arte**, Buenos Aires, Kapelusz.
- READ, Herbert (1986). **Educación por el arte**, Barcelona, Paidós.
- SAITTA, Carmelo (1998). **"Música: espectáculo, magia o arte"**. En, Novedades Educativas. Educación Artística. Aportes para la Capacitación Nº 4, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas.
- SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo (2001). **"La Personalidad Creativa"**, En, Revista de la Educación por el Arte, Universidad Ricardo Palma.