

EDUCACIÓN POR EL ARTE

Orientaciones para el Trabajo Pedagógico

2004

ÍNDICE

CAPÍTULO I:

ENFOQUE DEL ÁREA

1. Fundamentos	171
2. Propósitos:	172
- Capacidades	172
- Valores	175
3. Organización	175

CAPÍTULO II:

ORIENTACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN

1. Proyecto Curricular de Centro	177
2. Programación Anual:	181
- Programa Anual	181
- Unidades Didácticas	181
- Sesiones de Aprendizaje	187

CAPÍTULO III:

ORIENTACIONES PARA EL APRENDIZAJE

1. Estrategias para desarrollar:	189
- Capacidades	189
- Actitudes	193
2. Medios y materiales	194

CAPÍTULO IV:

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

1. ¿Para qué evaluar?	224
2. ¿Qué evaluar?	224
- Capacidades	
- Actitudes	
3. Técnicas e instrumentos	225

GLOSARIO	229
-----------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	230
---------------------	------------

ENFOQUE DEL ÁREA

1. FUNDAMENTOS

El arte es un fenómeno exclusivo de nuestra especie. Es una expresión que afirma la individualidad del hombre y la cosmovisión de los pueblos. La cultura nació con aquellas actividades llamadas artísticas; el arte es y ha sido desde siempre parte de nuestra vida.

En los últimos 30 años, las generaciones han experimentado grandes transformaciones en la concepción tradicional de aspectos como sociedad, cultura y arte. La rapidez de 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 enfrentar la tarea de llevar a cabo una *Educación por el Arte, hoy*.

Sin embargo, la búsqueda de la autoafirmación está presente a lo largo de toda nuestra evolución. En la adolescencia el gozo gratuito planteado en la experiencia estética, la posibilidad de comunicar ideas, enfoques y la posterior valoración de un producto de su creación, origina el desarrollo de personas que pueden incorporar la expresión individual, libre y espontánea a una manifestación

productiva que se enmarca dentro de determinadas reglas en una sociedad.

La Educación por el Arte en la Institución Educativa puede contribuir, significativamente, en el desarrollo integral de los adolescentes al promover en ellos 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.

El desarrollo de estas capacidades preparará al alumno para resolver en la vida, situaciones desconocidas de manera innovadora, así como para enfocar con creatividad y sensibilidad sus proyectos personales.

Así mismo, el aprender a ver, escuchar, decodificar, interpretar y juzgar contenidos e intencionalidades en diversas obras artísticas y manifestaciones culturales -de la actualidad y de todos los tiempos- llevará al adolescente a desarrollar un pensamiento crítico que le permita entender la influencia del arte como termómetro de la evolución de las sociedades. Estas experiencias le permitirán ampliar sus posibilidades comunicativas al descubrir nuevos canales

para expresar sus pensamientos y sentimientos, establecer sus propias posturas frente a diferentes situaciones y asumir el arte como un vehículo para transmitir, también, sus inconformidades, preferencias y propuestas.

Este proceso permitirá el fortalecimiento de su autoconocimiento y de su autoestima, así como de su sentido de pertenencia, al priorizarse el trabajo artístico a partir de estímulos procedentes de la persona y de la apreciación de las manifestaciones culturales de las comunidades pertenecientes a su entorno.

Para lograr esto, el trabajo en aula debe promover que los estudiantes pongan de manifiesto lo que piensan, sienten y quieren. De esta manera, se fomentará la definición de intenciones personales y la experiencia de materializar las cosas que se imaginan, con lo que se equilibrarán las cualidades afectivas, intelectuales y corporales del estudiante.

Los contenidos básicos del área de Educación por el Arte están expresados en cuatro componentes: **música, danza, teatro y artes visuales**, vinculados entre sí y relacionados mediante el diseño de las actividades artísticas a trabajarse. Se articulan además, permanentemente en las Unidades Didácticas a través de Proyectos que permiten una complementariedad recíproca, entre las diferentes manifestaciones artísticas y las distintas áreas.

Esta articulación se llevará a cabo a partir del planteamiento y organización de las sesiones en **Talleres de Creatividad** o laboratorios de producción de imágenes, situaciones, acciones y sonidos, a partir de temas y espacios de reflexión sobre los productos y manifestaciones artístico-culturales.

Consideramos que es fundamental contribuir al desarrollo de personas creativas, con habilidades expresivas, con capacidad de análisis y discernimiento, antes 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

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

La Institución Educativa no deberá 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.

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 con el desarrollo y se sentirá comprometido a participar en la construcción de una sociedad nueva.

2. PROPÓSITOS DEL ÁREA

El propósito fundamental del área es el estímulo de la capacidad creadora y de la expresión -a través de lenguajes no verbales- así como, del análisis de todo aquello que se percibe como productos y manifestaciones artístico-culturales. Estos propósitos se logran a través del desarrollo de las capacidades de área.

Las capacidades de área

Las capacidades de área son aquellas que 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 las capacidades fundamentales.

El área propone el desarrollo de dos capacidades:

- **Expresión artística.** Se refiere al quehacer artístico en términos de interpretación,

construcción, representación e involucra el desarrollo de ejercicios en disciplinas artísticas como la música, las artes visuales, la danza y el teatro, además de buscar experiencias de creatividad y expresión, como capacidades especiales de cultivo de la sensibilidad humana.

- **Apreciación artística.** Se refiere al conocimiento y análisis de las manifestaciones artísticas en el contexto en que se producen. Situándolas como productos sociales e históricos, permitirán el entendimiento de la existencia de múltiples culturas y subjetividades; así como la conciencia de la pertenencia a un propio proceso socio-cultural.

Las capacidades fundamentales y el área.

Las capacidades fundamentales constituyen las grandes intencionalidades del currículo. Se orientan a estimular el desarrollo de las potencialidades de orden supe-

rior de la persona humana en la perspectiva de la psicología cognitiva tales como el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la solución de problemas. Con ellas se busca conseguir que la persona obtenga las herramientas suficientes para desenvolverse con éxito en la vida, afrontar los problemas con entereza, integrarse al grupo sin dificultades, desplegar su potencial creativo, imaginativo y emprendedor, actuar con originalidad y en forma reflexiva y crítica.

Las capacidades específicas por su parte, operativizan a las capacidades fundamentales y a las capacidades de área. Sugieren las realizaciones concretas a través de las cuales se evidencian las capacidades de área. Su identificación permite tener claridad sobre los procesos cognitivos y metacognitivos implicados en el aprendizaje

En la tabla siguiente, podemos observar cómo se articulan las capacidades de área con 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 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 de su entorno.
Solución de problemas	Explora Identifica Organiza / Selecciona Emplea	Observa Identifica Discrimina	Emplea materiales alternativos y recursos de la comunidad, para el diseño de personajes, 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.

TEMAS TRANSVERSALES Y CONTENIDOS BÁSICOS POR CAPACIDADES DE ÁREAS

TEMAS TRANSVERSALES	EXPRESIÓN ARTÍSTICA Observa, reconoce, identifica, explora, organiza, selecciona, representa, imagina, emplea, diseña, evalúa	APRECIACIÓN ARTÍSTICA Observa, intuye, predice, identifica, discrimina, interpreta, valora, evalúa
CONTENIDOS BÁSICOS Artes Visuales – Teatro – Danza – Música		
<ul style="list-style-type: none"> Educación intercultural 	<ul style="list-style-type: none"> Los elementos constitutivos de las artes visuales como vehículos de expresión. La composición en las artes visuales. Técnicas de pintura. El mosaico. Materiales alternativos y recursos de la comunidad. La escultura: Técnicas (modelado, talla, técnicas alternativas). La perspectiva. El dibujo artístico. La caricatura, el cómic. Representación de la figura humana: formatos bidimensionales y tridimensionales. El paisaje en las artes visuales. La composición en el paisaje. 	<ul style="list-style-type: none"> La publicidad. El diseño gráfico. El diseño en el arte precolombino. El arte popular. Las formas de representación del arte en diferentes épocas. Artistas y artesanos del entorno cercano: artistas plásticos peruanos y universales. La estética y el concepto de belleza a través del tiempo. Cánones estéticos de la actualidad. La imagen en los medios de comunicación. Los ismos en el Arte: La pintura abstracta, el impresionismo, el postimpresionismo, el fauvismo, el surrealismo, entre otros. Las artes visuales en la actualidad.
<ul style="list-style-type: none"> Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Juegos de iniciación dramática Representaciones del teatro de títeres y juegos de roles Expresión vocal y corporal Elementos técnicos del teatro La estructura de una obra de teatro. Los requerimientos para la preparación del actor y el escenario: El montaje de una obra de teatro. Experiencias creativas a partir de la dramaturgia. 	<ul style="list-style-type: none"> La evolución del teatro a través del tiempo. Los géneros teatrales. La obra literaria y el texto teatral. El arte dramático en los medios de comunicación Manifestaciones del teatro en el entorno cercano, en el Perú y Latinoamérica.
<ul style="list-style-type: none"> Educación para la equidad de género. 	<ul style="list-style-type: none"> Las posibilidades de movimiento de diferentes segmentos del cuerpo. Los estilos de la danza. Los elementos de un montaje de danza. Diseño de elementos de un montaje escénico de danza: escenografía, vestuario, acompañamiento musical. Juegos de contraste de movimiento La evolución de la danza peruana y universal Danzas incaicas. La danza folclórica. 	<ul style="list-style-type: none"> La evolución de la danza a través del tiempo. Estilos de la danza. La danza folclórica. Danzas incaicas. La máscara en la danza. Manifestaciones de danza en el entorno cercano, en el Perú y Latinoamérica
<ul style="list-style-type: none"> Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. Educación para los derechos humanos. Educación ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> Los elementos de la música como vehículos de expresión: Ritmo, melodía, armonía. La voz y su clasificación: La respiración para el canto. Prácticas vocales con diversos repertorios. El coro: Clasificación. El solfeo. Solfeo rítmico. Instrumentos musicales peruanos y universales Las figuras musicales y sus silencios. La composición musical. Las cualidades del sonido: Timbre, altura, duración, intensidad Escalas musicales. Alteraciones musicales. Matices de intensidad, de movimiento y de carácter. Figuras de prolongación. Composición de ritmos y compases simples. 	<ul style="list-style-type: none"> La evolución de la música a través del tiempo hasta la actualidad. Los instrumentos musicales en el tiempo. Compositores nacionales e internacionales. La música en los medios de comunicación. Manifestaciones musicales del entorno cercano. Análisis de los elementos de la música en repertorio peruano y universal.

Los valores

El área estimulará en los alumnos el desarrollo de los valores propuestos en el Diseño Curricular Básico, por ser principios o convicciones que otorgan direccionalidad a la vida de las personas y a la actividad humana, posibilitando su

plena realización. Los valores constituyen un marco de referencia para juzgar el comportamiento individual y grupal, y se evidencian a través de las actitudes que demuestran las personas en los diferentes actos de su vida.

Los valores propuestos en el área son:

LOS VALORES Y SU DESARROLLO DESDE EL ÁREA

Valores	Desarrollo desde el área
Paz	A través de temas relacionados con este valor y mediante la reflexión que realizan los alumnos acerca de los mismos.
Solidaridad	Mediante experiencias de trabajo en equipo que requieran de colaboración para el desarrollo de las actividades del área.
Justicia	Mediante la incorporación de temas asociados, y la reflexión y conceptualización que realizan los alumnos acerca de los mismos.
Libertad	Al generar 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 favorezca asumir posturas personales frente a determinados aspectos, y la posibilidad de practicarlas.
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 que involucran asumir actitudes genuinas frente a situaciones cotidianas.
Identidad	Al generar un clima que motiva la expresión personal y el descubrimiento de ser parte de una cultura.

■ Actitudes

El área 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 que se propone en el Diseño Curricular Básico son:

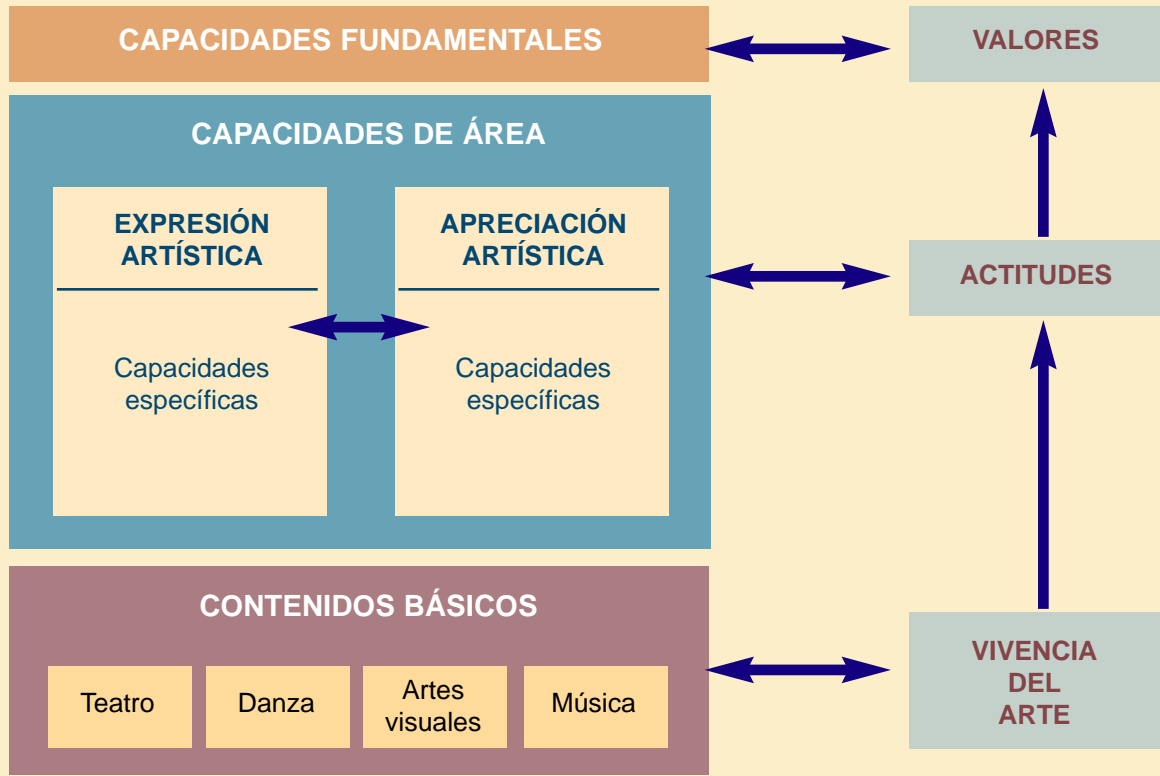
- Respeto a las normas de convivencia
- Perseverancia en la tarea
- Disposición emprendedora
- Disposición cooperativa y democrática
- Sentido de organización

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

3. ORGANIZACIÓN

El siguiente diagrama presenta en forma gráfica la interrelación existente entre los componentes del área.

Los contenidos básicos del área están estructurados a partir de cuatro componentes: **música, danza, teatro y artes visuales**. Estos se articulan en las Unidades Didácticas mediante el desarrollo de Proyectos que deben propiciar una complementariedad recíproca, no sólo entre las diferentes disciplinas artísticas sino, además, con otras áreas del currículo.

Estas experiencias se llevarán a cabo a partir del planteamiento y organización de Talleres de Creatividad: de producción de imágenes, situaciones, acciones y sonidos

concebidos y ejecutados como espacios de reflexión acerca de productos y manifestaciones artístico-culturales.

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 programación curricular se debe realizar tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes.

El Diseño Curricular Básico (DCB) contiene, de manera general, los contenidos básicos válidos para todo el ámbito nacional. Sin embargo, es importante considerar que la programación no se hace sólo a partir de este documento. Lo que debe hacerse es adecuar los contenidos propuestos, a las necesidades e intereses locales y regionales, y además incorporar aquellos que se consideren indispensables para responder a las particularidades de ese contexto. Esto es lo que se conoce con el nombre de proceso de diversificación curricular.

El Diseño Curricular Diversificado (DCD) traduce la demanda educativa de cada área curricular, para atender los objetivos del Proyecto Curricular de Centro. En el DCD deben estar incorporados los temas transversales asumidos por la Institución Educativa, siendo el documento que nos servirá de base para la programación, pues en él deben estar organizados los contenidos diversificados que se desarrollarán en los cinco grados de Educación Secundaria.

En la programación de aula los docentes, al formular los aprendizajes esperados y seleccionar las estrategias, deberán orientar las acciones para el desarrollo de cada una de las capacidades de área y fundamentales. De acuerdo con la naturaleza de la actividad programada el énfasis podrá estar puesto en una u otra capacidad.

CUADRO DE CAPACIDADES “DIVERSIFICADAS”

CAPACIDADES DEL AREA	
Expresión artística	Apreciación artística
<p>Representa / Imagina</p> <ul style="list-style-type: none"> • imágenes • sonidos • ritmos • desplazamientos corporales • situaciones de la vida diaria <p>Diseña</p> <ul style="list-style-type: none"> • situaciones • imágenes • movimientos • sonidos • proyectos 	<p>Intuye / Predice</p> <ul style="list-style-type: none"> • la intención del mensaje • la afectividad del artista <p>Observa</p> <ul style="list-style-type: none"> • las características formales de una obra de arte • estilos y géneros <p>Identifica</p> <ul style="list-style-type: none"> • la estructura de diversas obras artísticas • las técnicas y recursos • los personajes • los procesos cognitivos de la apreciación artística

CAPACIDADES DEL AREA

Expresión Artística	Apreciación Artística
<ul style="list-style-type: none"> • marionetas, títeres • diferentes formas de expresión personal <p>Crea / Recrea</p> <ul style="list-style-type: none"> • imágenes • situaciones • vivencias • sensaciones e ideas <p>Elabora</p> <ul style="list-style-type: none"> • situaciones • imágenes • movimientos • sonidos <p>Adapta</p> <ul style="list-style-type: none"> • imágenes • objetos • movimientos • sonidos <p>Modifica</p> <ul style="list-style-type: none"> • imágenes • objetos • movimientos • sonidos <p>Organiza / Selecciona</p> <ul style="list-style-type: none"> • situaciones • imágenes • formas • movimientos y sonidos • los recursos materiales y espaciales de acuerdo a sus propósitos • escenas coreográficas, etc. <p>Observa / Reconoce / Analiza</p> <ul style="list-style-type: none"> • la naturaleza y su entorno • su cuerpo • sus preferencias, emociones y sentimientos <p>Identifica</p> <ul style="list-style-type: none"> • sus preferencias por el arte • las actividades dramáticas • el estilo y el género • los procesos cognitivos en el desarrollo de la expresión artística • motivaciones e intereses personales. <p>Relaciona</p> <ul style="list-style-type: none"> • posibilidades de comunicación • posibilidades de movimiento • sonidos • diferentes tratamientos y técnicas artísticas. • Intenciones expresivas con productos artísticos. <p>Emplea</p> <ul style="list-style-type: none"> • técnicas artísticas. • técnicas de trabajo grupal. <p>Evalúa</p> <ul style="list-style-type: none"> • las estrategias metacognitivas en las manifestaciones artísticas. <p>Explora</p> <ul style="list-style-type: none"> • posibilidades de comunicación • posibilidades de movimiento • el espacio escénico • sonidos • diferentes tratamientos y técnicas artísticas 	<p>Discrimina</p> <ul style="list-style-type: none"> • estímulos sensoriales • emociones, sentimientos • elementos del entorno <p>Compara / Relaciona</p> <ul style="list-style-type: none"> • las características de diferentes manifestaciones artístico –culturales • Intenciones expresivas con productos artísticos. <p>Investiga</p> <ul style="list-style-type: none"> • sobre artistas y aspectos de diferentes manifestaciones artístico –culturales <p>Analiza</p> <ul style="list-style-type: none"> • las cualidades estéticas en diversas obras y/o manifestaciones artísticas • los contenidos en diversas obras y/o manifestaciones artísticas <p>Valora</p> <ul style="list-style-type: none"> • la diversidad de manifestaciones artísticas • la forma y contenido en una obra de arte <p>Argumenta</p> <ul style="list-style-type: none"> • ideas personales • juicios de valor <p>Jerarquiza</p> <ul style="list-style-type: none"> • ideas • información acerca de las diversas manifestaciones artístico –culturales <p>Evalúa</p> <ul style="list-style-type: none"> • las estrategias metacognitivas en la apreciación artística <p>Compara / Relaciona</p> <ul style="list-style-type: none"> • las características de diferentes manifestaciones artístico –culturales • Intenciones expresivas con productos artísticos. <p>Interpreta / Reflexiona</p> <ul style="list-style-type: none"> • sobre las manifestaciones artísticas • los mensajes expresados

Las Instituciones Educativas, como parte de la diversificación curricular, pueden agregar otras capacidades específicas u organizarlas de distinto modo. Los textos en azul, corresponden a ejemplos de la adecuación e incorporación de capacidades, o complementos de contenidos.

CUADRO DE CONTENIDOS “DIVERSIFICADOS”

Grados Componentes	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTO
ARTES VISUALES	<ul style="list-style-type: none"> Elementos constitutivos de las artes visuales. Materiales alternativos y recursos de la comunidad. Técnicas de pintura. La escultura: El modelado. Técnicas de construcción. El mosaico. 	<ul style="list-style-type: none"> La composición en las artes visuales. La perspectiva. Desarrollo de las intenciones expresivas. La caricatura / el cómic. El volumen en la escultura; técnicas de la escultura: ensamblaje y talla 	<ul style="list-style-type: none"> El dibujo artístico; técnicas de dibujo. Temas en las Bellas Artes: El paisaje. El bodegón. Representaciones de la figura humana en la bidimensión y tridimensión. El mosaico. El collage. El diseño gráfico La publicidad. 	<ul style="list-style-type: none"> El arte en diferentes épocas. Artistas plásticos del Perú. El arte popular en el Perú. La composición en las distintas disciplinas de las artes visuales. El diseño de interiores. El diseño del vestir El diseño industrial. La artesanía. Diseños aplicados en el arte precolombino. Artesanos del entorno local. 	<ul style="list-style-type: none"> La estética: el concepto de belleza a través del tiempo. Los ítems en el Arte: el impresionismo, el postimpresionismo, el fauvismo, el surrealismo, la pintura abstracta, entre otras manifestaciones. Los nuevos medios en las artes visuales El arte en espacios públicos: <ul style="list-style-type: none"> - La arquitectura. - La escultura monumental. - La pintura mural. - El graffiti.
TEATRO	<ul style="list-style-type: none"> Juegos de iniciación dramática. Drama creativo Representaciones del teatro de títeres y juegos de roles Expresión vocal y corporal. Elementos técnicos del teatro. 	<ul style="list-style-type: none"> La improvisación. Requerimientos simples para la preparación del actor y el escenario. El montaje de una obra. 	<ul style="list-style-type: none"> La improvisación. Los géneros teatrales. Requerimientos para la preparación del actor y el escenario. Estructura de una obra de teatro. 	<ul style="list-style-type: none"> El teatro en su proceso de evolución. Producción de una obra dramática. Textos dramáticos Elementos escénicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Experimentación a partir obras literarias en textos teatrales. Montaje de obras. La utilización del arte dramático en los medios de comunicación. Directores y autores teatrales representativos. El teatro en el entorno, en el Perú y Latinoamérica.

Grados Compo- nentes	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTO
<p>DANZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparación física. Posibilidades del movimiento con los diferentes segmentos de su cuerpo. Expresión corporal. Danza creativa. Estilos de la danza. Juegos de contraste de movimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Expresión corporal Juegos de improvisación y danza creativa Representación de emociones y sentimientos mediante los elementos de la danza El cuerpo, el espacio, el tiempo, el movimiento. Figuras coreográficas. Interpretación de danzas locales y universales. La danza folclórica. 	<ul style="list-style-type: none"> La evolución de la danza universal. Elementos necesarios para la realización de la danza: el vestuario, la escenografía, el acompañamiento musical Danza creativa Figuras coreográficas. Interpretación de danzas locales y universales. Danzas incaicas. 	<ul style="list-style-type: none"> La evolución de la danza en el Perú. Elementos necesarios para la realización de la danza: el vestuario, la escenografía, el acompañamiento musical La coreografía en la danza Danza creativa Figuras coreográficas. Interpretación de danzas locales y universales. 	<ul style="list-style-type: none"> Los estilos de la danza. La máscara en la danza. Creación de figuras coreográficas. Diseño de elementos necesarios para la realización de la danza: el vestuario, la escenografía, el acompañamiento musical Interpretación de danzas locales y universales.
<p>MÚSICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Expresión de vivencias mediante los elementos de la música: ritmo, melodía, armonía, color y timbre. La voz y su clasificación. El coro: su clasificación. El solfeo. Solfeo rítmico. Exploración de instrumentos musicales. 	<ul style="list-style-type: none"> Uso de elementos de percusión para la creación de ritmos. Sonidos, pausas y representaciones gráficas. Las figuras musicales y sus silencios. La voz y su clasificación. El coro. Concepto y clases. La composición musical. compositores locales, nacionales e internacionales. Instrumentos musicales locales. Práctica vocal / instrumental con diversos repertorios 	<ul style="list-style-type: none"> Las cualidades del sonido. Timbre. Altura. Duración. Intensidad. Cualidades de la voz. El ritmo y sonido en la evolución de la música. Instrumentos musicales peruanos. Compositores locales, nacionales e internacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> La evolución de la música: Los instrumentos musicales en el tiempo. Escalas musicales. Alteraciones musicales. Matices de intensidad, de movimiento y de carácter. Figuras de prolongación. Composición de ritmos en compases simples. La voz. Clasificaciones. La respiración para el canto. Práctica vocal / instrumental con diversos repertorios. 	<ul style="list-style-type: none"> La música a lo largo de la historia. Los instrumentos musicales en el tiempo La música en la actualidad. La música en los medios de comunicación. Manifestaciones musicales del entorno cercano. Interpretación musical con repertorio local y universal. Creación musical.

2. LA PROGRAMACIÓN ANUAL

Sobre la base del Diseño Curricular Diversificado, el proceso de programación le corresponde realizar a cada docente del área, en coordinación con sus colegas de las otras áreas, pues la transversalidad del currículo así lo exige.

La primera tarea de la programación es distribuir los contenidos diversificados 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 tendrán en cuenta los criterios de secuencialidad y complejidad que requieran algunos contenidos.
3. Se asigna un tiempo determinado a cada unidad didáctica, en base al número de 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 DEL ÁREA DE EDUCACIÓN POR EL ARTE

- I. DATOS GENERALES
- II. PRESENTACIÓN
- III. PROPÓSITOS DEL GRADO
- IV. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES

Período	Denominación de la unidad	Tipo de unidad	Relación con otras áreas	Tiempo
I				
II				
III				

- V. ESTRATEGIAS
- VI. EVALUACION
- VII. BIBLIOGRAFIA

Las 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.

Recordemos que al realizar la programación anual agrupamos aquellos contenidos de aprendizaje que podrían ser abordados de manera articulada. Cada bloque organizado constituye una unidad

didáctica. Lo que resta a continuación es realizar la programación de estas unidades.

Para la programación de unidades didácticas, se determinan 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:**

Capacidades específicas	Contenidos diversificados	Aprendizajes esperados
Reconocer <ul style="list-style-type: none"> • Imágenes. • Formas. • Situaciones. • Movimientos. • Sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • La composición en una imagen • Los requerimientos para la preparación del actor y el escenario • Figuras coreográficas • Las figuras musicales y sus silencios 	<ul style="list-style-type: none"> • Reconoce la composición en diferentes obras de artes visuales. • Reconoce los diferentes requerimientos para la preparación del actor y el escenario en el teatro. • Reconoce las características de diferentes figuras coreográficas en la danza. • Reconoce las figuras musicales y sus silencios.

■ **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.

■ **Organización de los aprendizajes:**

Para organizar los aprendizajes decidimos cómo se van a disponer ya sea en forma gráfica o descriptiva, con la consideración de criterios de secuencialidad o grado de com-

plejidad. Es recomendable organizar los contenidos a partir de las capacidades del área, pues nos será útil en el proceso de evaluación para determinar a qué capacidad de área pertenece la información recogida. Puede servir como ayuda el siguiente esquema:

APRENDIZAJES ESPERADOS	ESTRATEGIAS	TIEMPO (Nº de horas)
Expresión artística <ul style="list-style-type: none"> • Representa situaciones, vivencias, sensaciones e ideas en sus productos de creación artística. 	<ul style="list-style-type: none"> • • 	
Apreciación artística <ul style="list-style-type: none"> • Evalúa las cualidades estéticas y contenidos de las manifestaciones artísticas trabajadas en clase, elaborando juicios crítico valorativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • • 	
ACTITUDES <ul style="list-style-type: none"> • Perseverancia en la tarea: Muestra constancia y responsabilidad en el desarrollo de sus productos artísticos y en la construcción de sus juicios y argumentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • 	

■ **La elección de temas transversales:**

Los temas transversales se generan como producto de la diversificación curricular. Son contenidos que surgen de situacio-

nes de la coyuntura de la Institución Educativa y que por su importancia formativa o alguna otra razón, adquieren relevancia y es pertinente trabajarlos.

TEMA TRANSVERSAL ¹	APRENDIZAJE ESPERADO
Identidad cultural	<ul style="list-style-type: none"> • Observa las principales manifestaciones culturales de su entorno. • Identifica las características de las principales manifestaciones culturales de su entorno

UNIDAD DE APRENDIZAJE

MITOS Y LEYENDAS DE NUESTRA COMUNIDAD

I. DATOS GENERALES

- 1.- Áreas involucradas: Educación por el Arte, Comunicación.
- 2.- Grado: 3ro.
- 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 FUNDAMENTALES

- **Pensamiento creativo.** Se percibe en la invención y recreación de diálogos, situaciones, sonidos, imágenes, vestuarios y escenarios.
- **Solución de problemas.** Se concreta mediante la concepción de diálogos, situaciones, sonidos, imágenes, vestuarios y escenarios, a partir de un referente y con un fin expresivo.
- **Pensamiento crítico.** Surge a través del análisis y reflexión acerca del mensaje (s) y de la simbología manejada en la narración.
- **Toma de decisiones.** Se percibe al seleccionar y diseñar íconos, sonidos, música, diálogos, situaciones, imágenes, vestuarios, escenarios y estrategias para la reinterpretación del relato.

IV. CAPACIDADES DEL ÁREA

- Expresión artística
- Apreciación artística

V. TEMAS TRANSVERSALES

- Identidad cultural

VI. VALORES

- Identidad

VII. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

¹ Supuestamente los temas transversales surgieron como producto de la diversificación curricular.

Aprendizajes Esperados	Actividades / Estrategias	TIEMPO
<p>Apreciación artística</p> <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. 	<p>15 min.</p> <p>1hr.</p> <p>1hr.</p>
<p>Expresión artística</p> <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"> 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 	<p>6 hrs.</p> <p>6hrs.</p> <p>4hrs.</p> <p>2hrs.</p> <p>2hrs</p> <p>2hrs.</p>
<p>Actitudes</p> <p>Respeto a las normas de convivencia.</p> <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. <p>Autoestima</p> <ul style="list-style-type: none"> Muestra interés por actividades de producción a su localidad. Demuestra interés hacia su desempeño y reconoce sus logros. 		

PROYECTO DE APRENDIZAJE

CREACION 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, que tome 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, que toma en cuenta en el diseño, el mensaje que quiere transmitir con este material.
- Interpreta y reinterpreta las características del diseño en prendas de vestir tradicional de su localidad.
- Diseña vestuario con aplicación de 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 mediante la danza.

Equipo de bailarines

Tendrá 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 de vestidos 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

Enciclopedias

Monografías

Fotografías

Páginas web

Laboratorio de informática

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Determinación de la forma de participación de cada grado y sección.
A cargo de: Docentes
Alumnos
2. Organización del aula.
A cargo de: Docentes
3. Selección de fuentes de información, fotografías, imágenes.
A cargo de: Equipo de investigación
4. Entrevistas y elaboración de gráficos de registro.

- A cargo de: Equipo de investigación.
5. Elaboración de ilustraciones y bocetos del “nuevo diseño” de vestido para la comunidad.
A cargo de: Equipo de diseñadores
6. Selección de los modelos ilustrados y clasificación
A cargo de: Equipo de edición
7. 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.

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

CAPACIDADES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
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. • Sintetiza, interpreta y reinterpreta las características del diseño en prendas de vestir tradicional en su localidad. • Diseña vestuario aplicando los conocimientos adquiridos del lenguaje visual 	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de observación.
Apreciación artística	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica y discrimina información relevante sobre las características del vestido en la comunidad. • Organiza / selecciona información oral, gráfica y escrita sobre el vestir en su comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de observación
ACTITUDES <ul style="list-style-type: none"> • Organización previsión y sentido del orden. • Disposición cooperativa y democrática. 	<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. • Apoya a los demás en la ejecución de sus tareas. • Interviene en el momento adecuado. • Acata los acuerdos de la mayoría. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de observación

MÓDULO DE APRENDIZAJE

I. APRENDIZAJES ESPERADOS

Identifica el uso de 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 DIVERSIFICADOS

La línea en el diseño
El color en el diseño.
La proporción.
El ritmo o énfasis.

La forma en el diseño.
La textura en el diseño.
El equilibrio

III. DESARROLLO

Secuencia didáctica / Tiempo

- Se conversa acerca de algunos carteles y afiches que se aprecian en el entorno cotidiano 10 minutos.
- 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.
- Se reflexiona acerca de la relación de las formas y la organización de los elementos en relación a lo que nos quieren decir. 15 minutos.
- Se desarrollan bocetos para la elaboración de carteles o afiches a partir de temas sugeridos por los alumnos. 15 minutos.
- 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. 35 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.

VII. EVALUACIÓN

Capacidades	Indicadores
Expresión artística	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza los elementos del lenguaje visual y sus relaciones, para la transmisión de contenidos.
Apreciación artística	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica los elementos principales del lenguaje visual en piezas gráficas.

La sesión de aprendizaje

Las sesiones de aprendizaje se planifican y se ejecutan de acuerdo con el estilo pedagógico de cada docente y las necesidades y características de los estudiantes. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas; sin embargo, pueden ayudar las siguientes sugerencias:

- La programación de la sesión de aprendizaje se realiza en función de las capacidades y actitudes que se pretende desarrollar. Los contenidos básicos tienen sentido en la medida que contribuyen a desarrollar las capacidades del área.
- 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.
- 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

APRENDIZAJES ESPERADOS

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

SECUENCIA DIDÁCTICA

- Se conversa acerca del concepto de diseño.10 minutos
- Se analizan las características del diseño objetos cotidianos llevados al aula: 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; se toma en cuenta la función y los usuarios para los cuales estaría dirigido.20m
- Se representan (mediante el dibujo o la construcción).40 minutos

EVALUACIÓN

CAPACIDAD	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Apreciación artística	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza las características del lenguaje visual aplicadas al diseño. 	Lista de cotejo
Expresión artística	<ul style="list-style-type: none"> • Replantea el diseño de productos a partir del análisis de la función y del público usuario. 	Ficha de observación

ORIENTACIONES PARA EL APRENDIZAJE

1. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR:

Capacidades

Los alumnos 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 puede ser una vía para canalizar este proceso de búsqueda, con la generación de una alternativa que permita a los estudiantes comunicar sus ideas, sensaciones, sentimientos o inquietudes y puntos de vista personales, facilitándoles la expresión no verbal de todo aquello que viven; así como también al brindarles 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 refor-

zará su sentido de pertenencia a un lugar y a una cultura.

■ LAS CAPACIDADES DEL ÁREA

El área desarrolla dos capacidades principales:

Expresión artística

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 mediante el trabajo con las distintas disciplinas.

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).

Estos ejercicios se pueden desarrollar con una cronología, de tal manera que el alumno conozca las manifestaciones en el orden histórico (Historia de Arte), si el co-

legio tiene los suficientes recursos como para poder hacer un análisis comparativo y si el maestro domina estos contenidos.

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.

SOBRE LAS CAPACIDADES DE ÁREA Y SU ARTICULACIÓN

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 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:

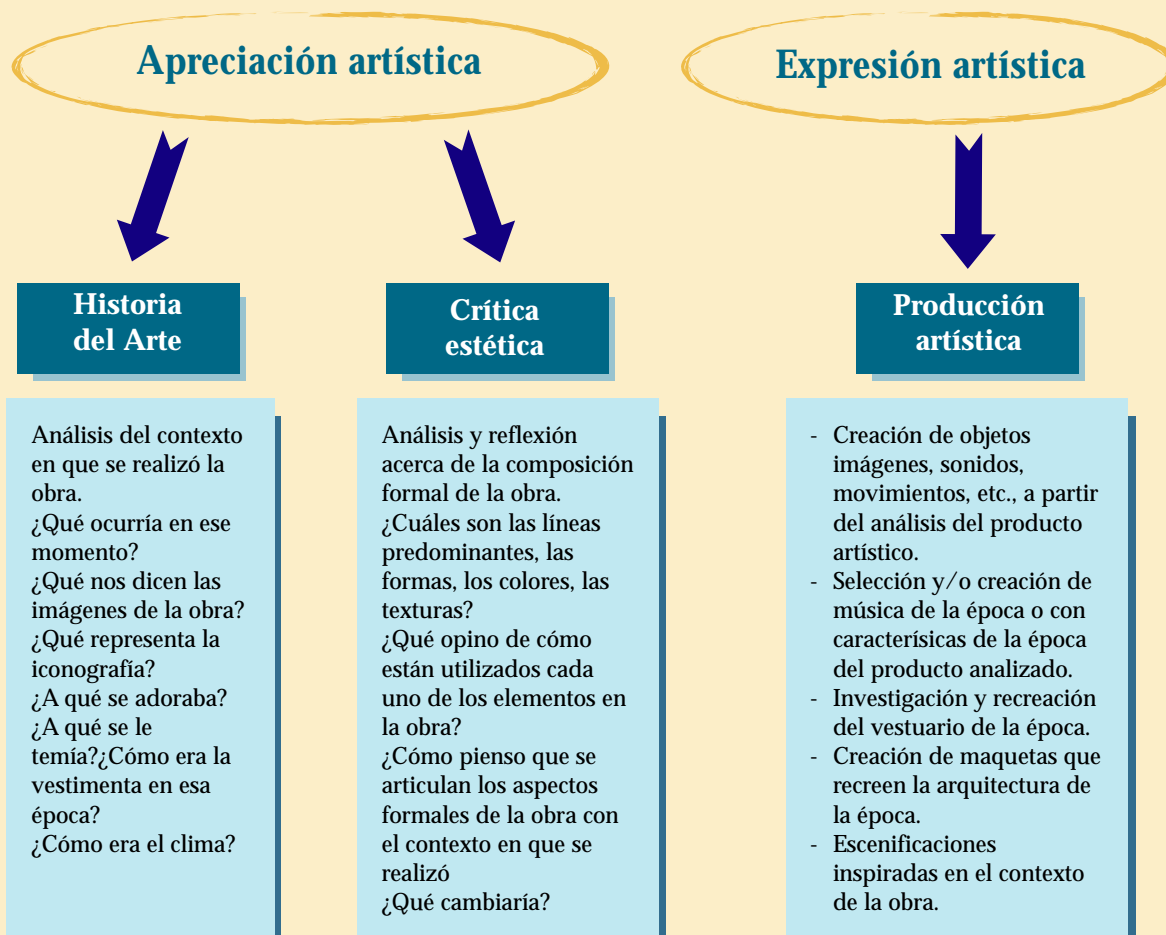
- Desarrollar un ejercicio donde una obra de creación propia se descompone a la manera cubista.
- Desarrollar un ejercicio de observación del natural, donde se analice proporcio-

nes, 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 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) consideramos que es mejor no enseñar Historia del Arte.

Ningún alumno despierta su creatividad, mejora su expresión a través de la disciplinas, 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?

■ SOBRE LOS COMPONENTES Y SU ARTICULACIÓN

El currículo de Educación por el Arte, establece contenidos básicos a partir de cuatro componentes: Música, Danza, Teatro y Artes Visuales, vinculados entre sí y relacionados mediante el diseño de actividades artísticas en los “Talleres de Creatividad”.

La intención de esta articulación es permitir al alumno explorar las diversas posibilidades de expresión en cada disciplina, sin pretender llegar a un academicismo técnico sino más bien, propiciar dinámicas de comunicación mediante un lenguaje no verbal, que desarrolle acciones creativas y esti-

mula la sensibilidad a través del análisis constante de productos artísticos.

Ejemplos de trabajo integral a partir de las cuatro disciplinas:

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.

Tema: SENTIMIENTOS

CAPACIDADES FUNDAMENTALES	CAPACIDADES DE ÁREA	COMPONENTES					
			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 o 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 éstos 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.

RECICLAMOS MATERIALES

CAPACIDADES FUNDAMENTALES	CAPACIDADES DE ÁREA	COMPONENTES				
			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
Pensamiento crítico	Apreciación artística	Aprendizajes esperados	<ul style="list-style-type: none"> Elabora pequeñas esculturas en materiales alternativos y recursos de la comunidad. Investiga acerca de producciones 	<ul style="list-style-type: none"> Crea pequeños diálogos a partir del tema del reciclaje y la conservación del medio ambiente, con el uso de títeres y escenografías 	<ul style="list-style-type: none"> Elabora distintos movimientos corporales a partir de sonidos producidos por instrumentos creados con 	<ul style="list-style-type: none"> Crea instrumentos que emiten diferentes tipos de sonidos con material de reciclaje

CAPACIDADES FUNDAMENTALES	CAPACIDADES DE ÁREA	COMPONENTES			
		Artes visuales	Teatro	Danza	Música
		artísticas elaboradas en material de reciclaje.	elaboradas en material reciclado.	material de reciclaje	
		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, con aplicación del método de aprendizaje por resolución de problemas.

Como sabemos que es sumamente difícil que el profesor domine las cuatro disciplinas, 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.

- No es la intención 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, y con el respeto a la cultura y a la diversidad. Las actitudes son las realizaciones concretas mediante las cuales se evidencian los valores que posee la persona. Su identificación permite tener claridad sobre los mismos.

Las actitudes planteadas en el Diseño Curricular Básico son:

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

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

Ejemplo:

Diversificado	Actitud	Manifestación observable
Respeto	<ul style="list-style-type: none"> • Respeto a las normas de convivencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicita la palabra cuando desea intervenir.

2. MEDIOS Y MATERIALES:

El aula como un taller de actividad

El estudio de la creatividad constituye uno de los capítulos más importantes y trascendentes de la psicología humana. Una de las características que ha diferenciado al hombre de los animales y que le han permitido sobrevivir y evolucionar a lo largo de la historia, ha sido su capacidad para construir instrumentos de trabajo, además de generar cultura, ciencia y tecnología y, hasta la actualidad, es el uso de su potencial creativo el que lo convierte en un ser superior.

Desde la Educación por el Arte, podemos contribuir a alimentar la personalidad creativa y sus características, promoviendo el desarrollo de las siguientes potencialidades:

- imaginación y percepción novedosa
- interés frente a los problemas.
- flexibilidad.
- fluidez.
- búsqueda de causas y consecuencias.
- 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, se proponen los Talleres de Creatividad, que son espacios donde los alumnos pueden idear creativamente y producir imágenes, situaciones y acciones –de manera individual o colectiva–, en las cuales los parámetros deben ser lo suficientemente abiertos.

Los Talleres de Creatividad son también, territorios 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 un Taller de Creatividad debe haber empatía y 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 en las que la experiencia y la producción artística trasciendan el aula de clase, sobre la base de la participación de otros colegas, padres de familia y la 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. 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 artístico cultural. El planteamiento de unidades didácticas a partir de proyectos, donde los participantes 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 conteni-

dos 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 artísticos-culturales, son también elementos de integración de experiencias en una sesión de clases.

El rol del maestro en la Educación por el Arte

La creatividad del maestro será vital para el desarrollo de cualquier proceso de aprendizaje del arte. Las artes pueden contribuir a enriquecer la propia sensibilidad hacia la vida, hacia el mundo que nos rodea; así como a aumentar el potencial imaginativo, investigador, crítico y comprensivo.

Es importante tomar en cuenta las siguientes premisas:

- Se debe escoger procedimientos y técnicas que favorezcan el desarrollo creativo de los estudiantes para generar a partir de allí, actividades que propicien la exploración y el descubrimiento de múltiples posibilidades de ejecución.
- Se debe evitar recurrir a la copia de modelos.
- Se debe permitir que los alumnos se expresen con libertad, espontaneidad, y alto grado de proyección y comunicación.
- Se debe propiciar la participación de todos los alumnos, sin hacer distinción entre “talentosos” y “poco creativos”. Es importante sin embargo alentar el desarrollo de habilidades en todos los estudiantes que las posean.
- Se debe motivar permanentemente a los alumnos en su proceso de aprendizaje y expresarles los aspectos positivos conseguidos en su desempeño.
- Se debe integrar y organizar secuencialmente las actividades, para lo cual se deberá tener en cuenta el desarrollo evolutivo del alumno y las dificultades inherentes a cada ejercicio de teatro, danza, artes visuales y/o música y, sobre todo, la realidad sociocultural y geográfica en que se desenvuelven los alumnos.
- Se debe cambiar la actitud rígida, vertical y autoritaria, por la horizontalidad, la valorización de todo esfuerzo y el respeto por las ideas de todos los alumnos.
- Se debe seleccionar contenidos temáticos cuidando que éstos sean motivadores para el alumno, y que conlleven al análisis crítico.
- Se debe propiciar que los alumnos, a través de las actividades artísticas, reconozcan su papel como individuos generadores de cultura.

Desde esta perspectiva, a continuación se encontrarán algunas estrategias para el desarrollo de cada una de las disciplinas ar-

tísticas que podrán servir para enriquecer el trabajo en el aula.

EL TEATRO

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

■ EXPRESION ARTISTICA

- **El teatro y el drama.** Existen muchas definiciones de ambos términos. En esencia, apuntan a concebir como 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 aún sin él. Se aclara que no se ha tomado el término drama en el sentido de género literario, com-

prendido 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 y flexibilidad de los intérpretes, quienes recurren a sus propias expresiones, tanto vocales como corporales.

Lo más importante para los estudiantes es experimentar un proceso creativo, con la invención de situaciones, personajes y acciones. Sin embargo, antes de iniciar la dramatización, es conveniente recordar algunas cosas:

- Dialogar acerca de los personajes y de cómo caracterizarlos, así como 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 para que actúen creativamente, lo cual implica evitar influir en ellos. Sin embargo, si fuese necesario, algunas veces se puede sugerir los personajes, pero dejando a criterio de los alumnos la decisión de cómo los deben interpretar.
- Orientarlos para que su actuación provenga de “dentro para fuera”, es decir que debe lograrse que los estudiantes 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, a estas dramatizaciones se debe llevarlas a pequeños montajes teatrales o actividades de integración donde se trabaje también los escenarios, los vestuarios, la utilería y la 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 verbal y 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.
 - 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 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, aunque éstos 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. Se pueden hacer con cajas o bolsas de diferente color y tamaño, que pueden representar mariposas, aves, lluvia, nubes, flores, etc. Si la confección fuese con una técnica más compleja, se necesitará dar orientaciones más detalladas para su confección –sólo sobre el uso del material-, sea que se trate de papel maché, yeso u otro material.

Para el trabajo de títeres en actividades escolares, las consideraciones que tendremos en cuenta se refieren a la obra. Como en el caso del drama creativo, ésta 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, motivar a los alumnos y crearles el ambiente necesario para explorar cómo expresarse. Es ésta 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, y enfatizar en aquellas partes del cuerpo que precisan ganar mayor sensibilidad, flexibilidad o fuerza, para luego pasar a frases y oraciones que planteen una problemática de la realidad de los alumnos.

■ APRECIACION ARTISTICA

- **Apreciación del teatro.** Para la interpretación dramática, se debe partir de examinar la relación de forma y contenido en la obra. Esto se debe analizar:
 - El contexto en el que se desarrolla.
 - 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.
 - La forma 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 capacidad creativa y de organización. Se sugiere 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)–; a fin de poner énfasis en los valores de la vida que se destacan y su relación con ellos.
 - Escoger cuentos bien escritos que muestren aspectos con significado para los alumnos. 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 una pequeña investigación previa; hacer una introducción ya sea con la muestra de láminas, fotos o presentar a una persona familiarizada con la región para que dialogue 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.

1. EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Tema: “Charada de conceptos opuestos”

Aprendizajes esperados:

Realiza dramatizaciones espontáneas a partir de estímulos externos que permitan interiorizar los contenidos a través del trabajo corporal incrementar la concentración, la desinhibición y la coordinación motriz.

Estrategia:

Los alumnos en parejas eligen al azar, fichas que contengan conceptos opuestos: alegría - tristeza, bondad – maldad, prisión – libertad, etc. Luego, 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.

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

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES SUGERIDOS PARA EL TRABAJO DE TEATRO.

El “banco de materiales” que se necesita para el Taller comenzará con los objetos que los alumnos puedan traer de sus hogares. Sin embargo, dichos objetos no son imprescindibles ya que se puede comenzar con lo siguiente:

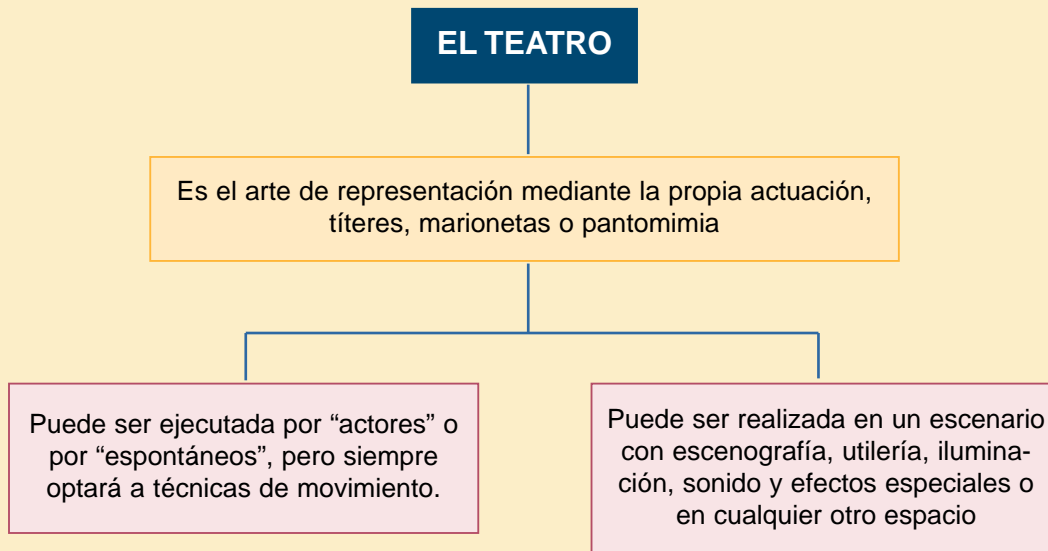
Equipamiento básico:

- Espejos (lo más grandes posibles).
- Sogas
- Telas
- Palos

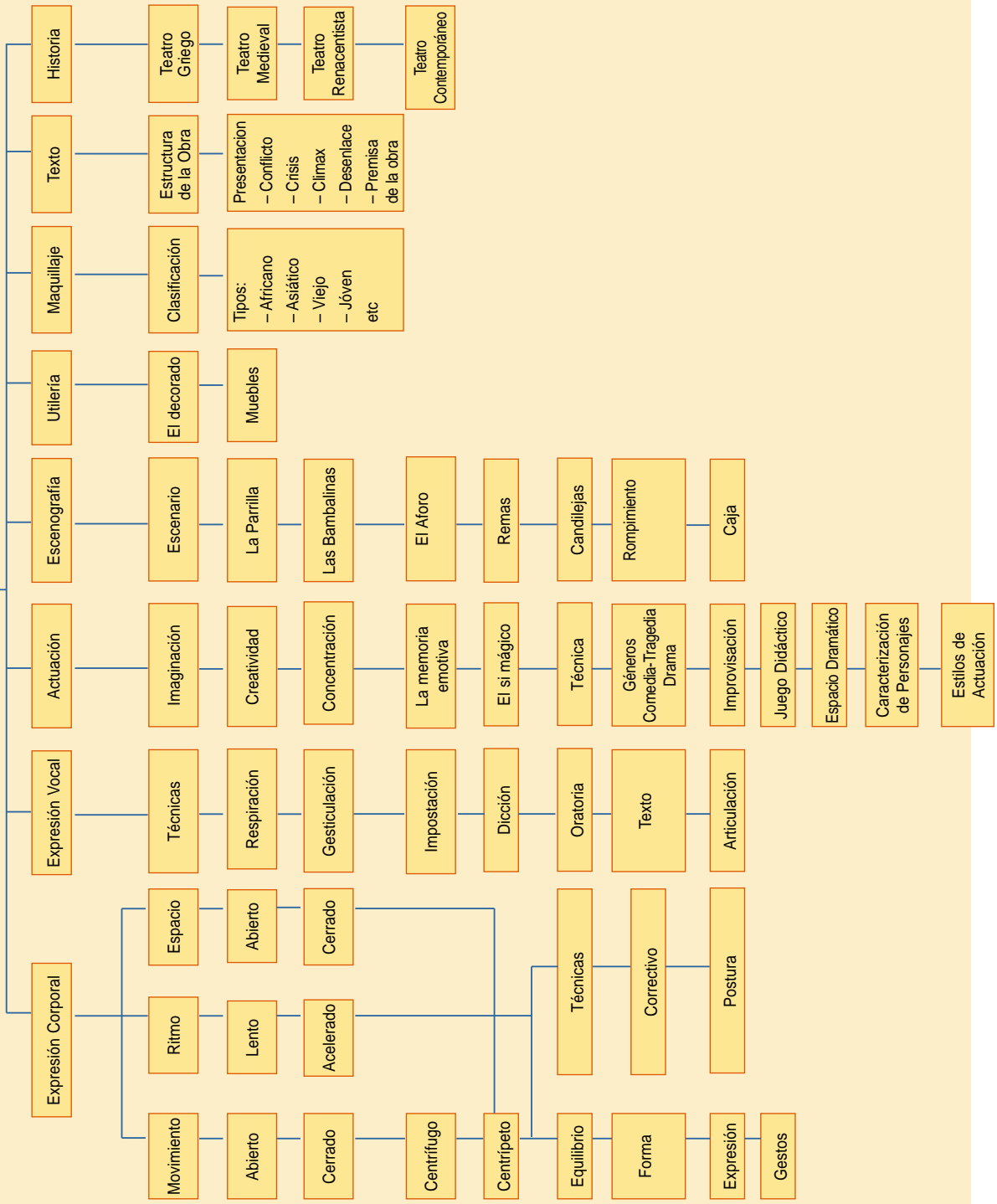
- Material de reciclaje: botellas descartables, cajas, hojas secas, conos de papel higiénico, papel periódico, etc.
- Pedazos de elástico y/o pabilo y/o rafia y/o cualquier pita
- Maquillaje (o pigmento mezclado con crema).
- Ropa diversa
- Accesorios: sombreros, bastones, canastas, etc.
- Pelotas (de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

Actividades de interrelación del Teatro con otras disciplinas

- **Con las artes visuales:** al promover la creación y el uso ingenioso de utilería, accesorios, máscaras, vestuarios, maquillaje y escenografías.
- **Con la danza:** al estimular dinámicas de coreografía y composición en sus dramatizaciones.
- **Con la música:** al crear y/o seleccionar sonidos, ritmos o melodías para sus acciones dramáticas.

EL TEATRO

LA 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 para desarrollar nuestra actividad creativa es la danza.

■ APRECIACION ARTISTICA

– La danza creativa y el aprendizaje de danzas.

La danza creativa parte de la improvisación -sucesión de movimientos emanados de las fuentes subconscientes del poder creativo- que se traduce en desplazamientos rítmicos, respuestas frente a una motivación externa (sonido percutido, instrumental o palabra), 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 Institución Educativa.

– La danza creativa y la creación. La danza creativa parte de la creación de secuencias improvisadas de movimiento y consiste en el acto de dibujar libremente en el espacio, teniendo al cuerpo como instrumento. Es una actividad que debe realizarse dentro del aula, con fines formativos.

Para motivar a los estudiantes 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; así mismo, debemos incidir en sensibilizar y despertar sus habilidades expresivas, tal como la expresaron Marleau Ponty y Henry Maldiney:

“...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 comunicarse a través del lenguaje del cuerpo”.

En estas improvisaciones intervienen como factores el contenido, la forma y la técnica.

- **El contenido.**

Es la experiencia interna que queremos expresar a través del movimiento y el sentimiento, y no sólo emociones como el miedo, el dolor o la furia, 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 educativo que debe estimular el aprender a pensar sin limitaciones ni encasillamientos, en donde se renuncia a ser imitador. Deberá ayudar a sus alumnos, a encontrarse, a ser auténticos y 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 de la siguiente práctica de la danza creativa.**

En la Institución Educativa, 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, al igual que todas las expresiones artísticas, debe buscar trascender la per-

fección 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 estudiantes 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 Milly Ayllón, la metodología idónea para enseñar el baile folclórico es la siguiente:

1ra etapa de conciencia corporal.- Vivenciar la realidad interior de nuestro cuerpo.

2da etapa de la comunicación cinética.- Intensificar la autoconciencia del movimiento rescatando los recursos para sentir, expresar, afirmar la sensibilidad del espacio y el tiempo hasta llegar al encuentro corporal, gratificante, que requiere de la interacción personal, libertad creativa y la relación con la propia realidad.

3ra 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

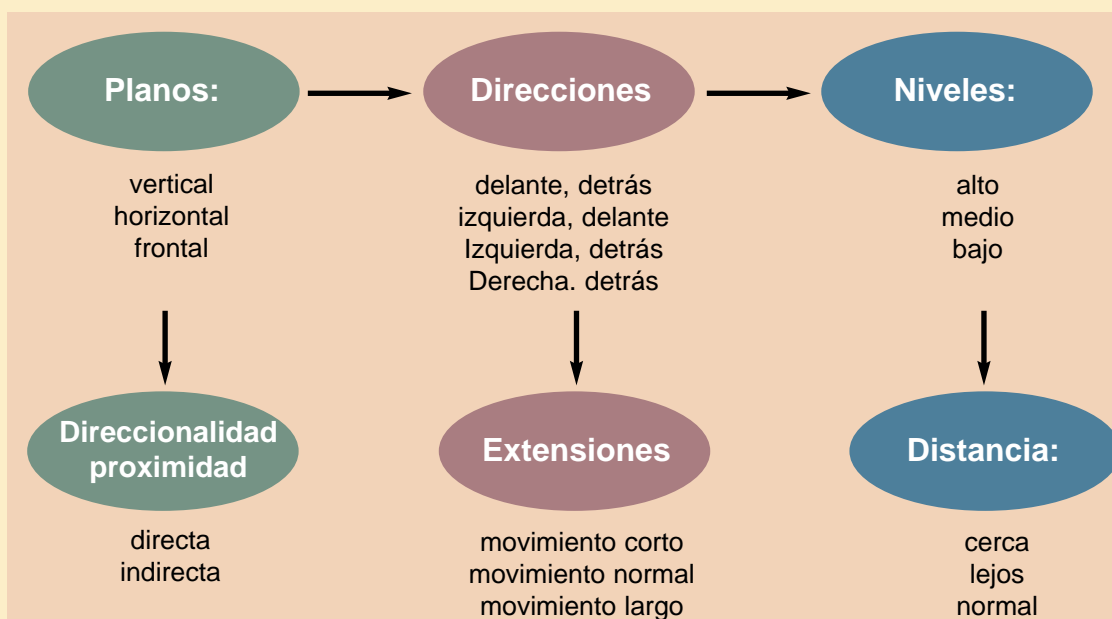
son un globo que se mueve por el aire, por el piso, etc.

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).

Un ejercicio sugestivo podría ser crear movimientos en diferentes:

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: cuantas 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.

■ APRECIACION ARTISTICA

- 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, conocer si existe la oportunidad de acceder a esta información, los antecedentes de esa danza en particular: ¿qué representa?, ¿qué historia nos cuenta? etc. Luego analizamos la forma en que 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 exprese sensaciones agradables, sentimientos positivos, y con flexiones, sensaciones desagradables, sentimientos negativos.

1. Ejemplo de actividad:

Tema: “Contando una historia sin palabras”

- Aprendizajes esperados:

Crea movimientos rítmicos a partir de estímulos externos al interiorizar los contenidos por expresar, mediante el trabajo corporal, la concentración, relajación, desinhibición y el mejoramiento de sus movimientos.

- 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.). Es importante, igualmente, expresar un momento de conflicto (de incertidumbre, de temor) en acompañar cada segmento de la historia con música o ritmo, 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, donde se les plantee qué planos existen, a qué velocidades pueden moverse, etc.

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 	En diferentes planos y niveles	A diferentes velocidades	Con diferentes calidades: duro - blando	<ul style="list-style-type: none"> • En parejas. • Con telas. • Con máscaras, etc.

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES SUGERIDOS PARA EL TRABAJO DE DANZA

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).
- Soga - palos - telas
- Material de reciclaje: botellas descartables, cajas, hojas secas, conos de papel higiénico, periódicos, etc.
- Maquillaje (o pigmento mezclado con crema).

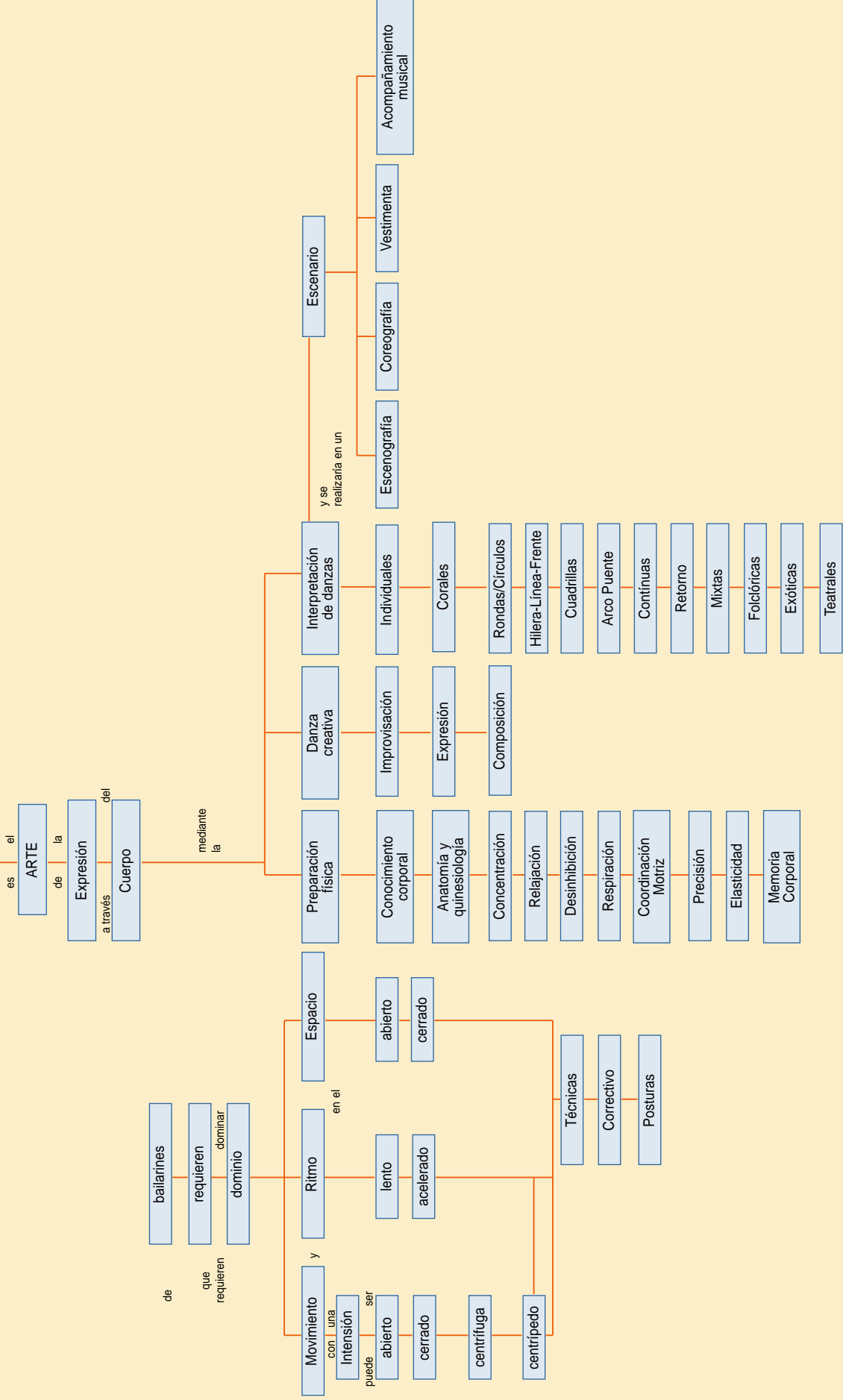
- Ropa diversa
- Pelotas (de diferentes tamaños).

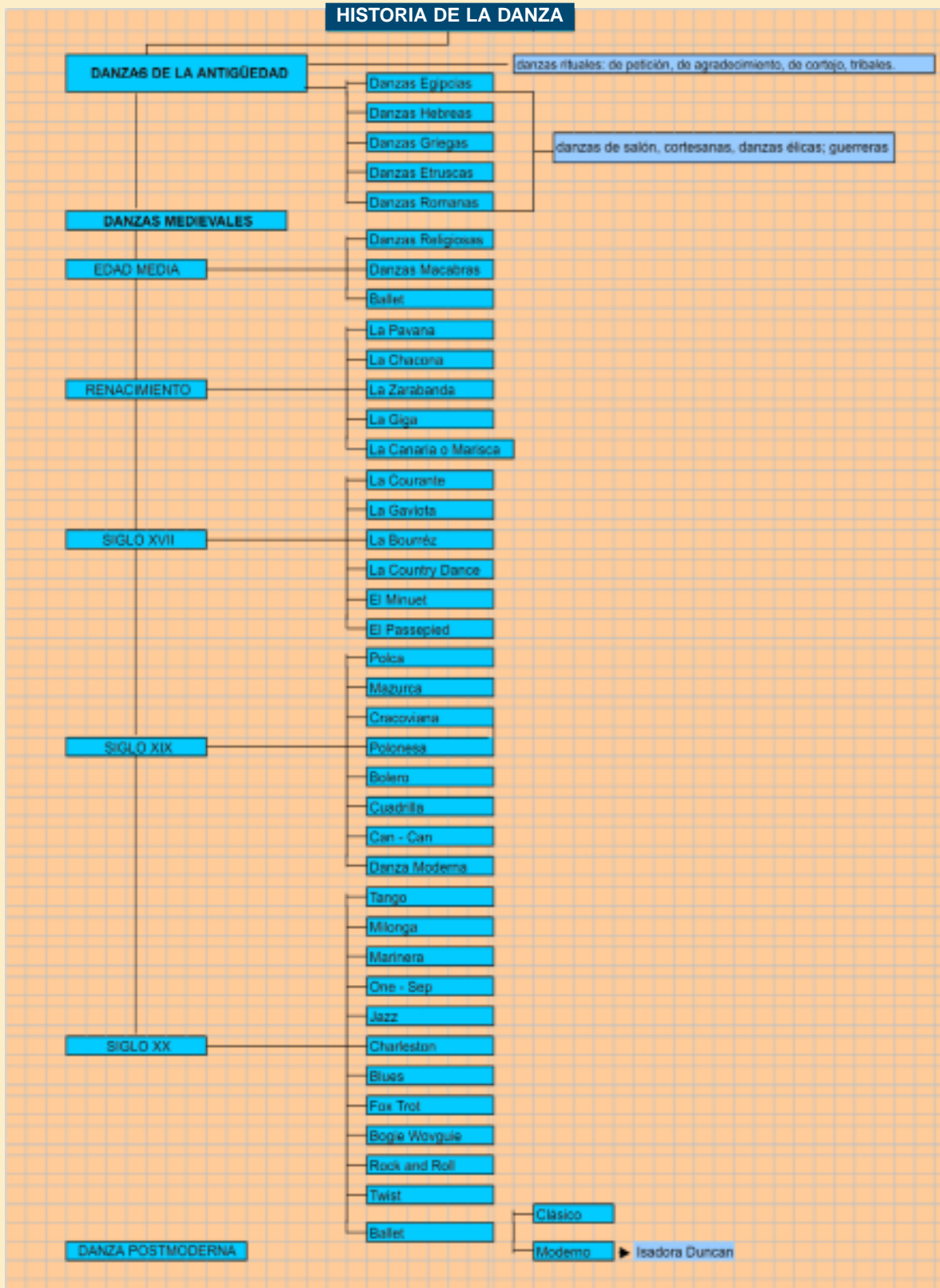
ACTIVIDADES DE INTERRELACIÓN DE LA DANZA CON OTRAS DISCIPLINAS:

- **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 dinámicas de danza creativa.
- **Con la música:** Al crear y/o seleccionar sonidos, ritmos o melodías para sus acciones de danza.

LA DANZA

ARTES VISUALES

■ EXPRESION ARTISTICA

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.
- Pintura.
- Escultura.
- Grabado.
- Fotografía.
- 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 como: dibujos, grabados, collages, esculturas, objetos, etc. y determinar los aspectos del diseño como: 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 al recurrirse por lo general a la copia de modelos-.

– **La creación visual**

En educación 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 imagi-

na, 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 o en cuanto la forma, la textura o el color, desarrollará su iniciativa y lo hará más autónomo. Además al 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 mediante estímulos diferentes, que los estudiantes expresen contenidos de su interés tales como preocupaciones, alegrías, temores, sentimientos y posturas, para lograr 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 Institución Educativa**

Es muy importante recordar que en la educación secundaria los alumnos requieren de una atención especial, puesto que atraviesan por un período de pa-

so, de la actividad imaginativa descontrolada a la controlada. El crecimiento creativo del adolescente puede ser inestable, reflejar cambios emocionales, desmotivación, ansias de representar la naturaleza en forma realista (etapa pseudo-realista), 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 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 Instituciones Educativas- 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 también 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 las Instituciones que posean medios tecnológicos como computadoras, scanners, fotocopadoras, cámaras de vídeo, etc., se podrán incorporar estos recursos en la producción artística.

■ 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 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

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

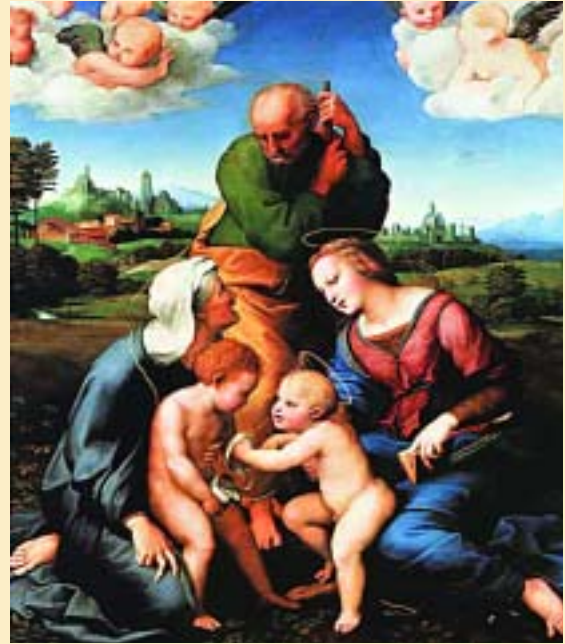
La iconografía representa una figura antropomorfa con serpientes que emergen de la boca. En la cabeza lleva una especie de tocado. Dentro de la simbología de la Cultura Paracas esta imagen representa....

2. **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.

3. **¿Qué nos transmite? ¿Qué opinión nos suscita?**

Es importante establecer que en este aspecto no existe una “respuesta correcta”. Lo que debe estar siempre presente es la sustentación de la respuesta.

1. **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.
2. **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.
3. **¿Qué nos transmite? ¿Qué opinión nos suscita?**
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 descompone 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 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, pero en otros será necesario escuchar una historia, ya sea para construir o recrear sus elementos como: personajes y entorno geográfico, para ilustrar la historia en imágenes secuenciadas o para abstraer las emociones y sensaciones que nos genera la narración.

Para motivar también se puede partir de la música, llevar a una síntesis visual los diferentes ritmos y melodías es un ejercicio que permitirá al alumno vivir experiencias enriquecedoras 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 pueden 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.

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

1. EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Tema: “El Cómic: contando una historia con imágenes”

- **Aprendizajes esperados:**

Crea una secuencia de imágenes a par-

tir de una narración y el trabajo con los elementos del lenguaje visual: línea, forma y color, tomando en cuenta su organización en el espacio (composición) y la intención expresiva de cada cuadro.

– **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, propone la cantidad de cuadros (imágenes) que tendrá su secuencia y el soporte en que se desarrollará (bidimensional, tridimensional).

– **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).

ALGUNOS MATERIALES DE FÁCIL PREPARACIÓN

– **Fabricación de carboncillo vegetal**

Materiales

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

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 o 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.
- Aguarraz.

Procedimiento

- Cernir la tierra de color utilizando una malla muy delgada o una media de naylon.
- 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 aguarraz 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 aguarraz.

– **Preparación de témperas**

Materiales

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

- Una 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.

Equipamiento y materiales sugeridos para el trabajo de artes visuales.

- 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.

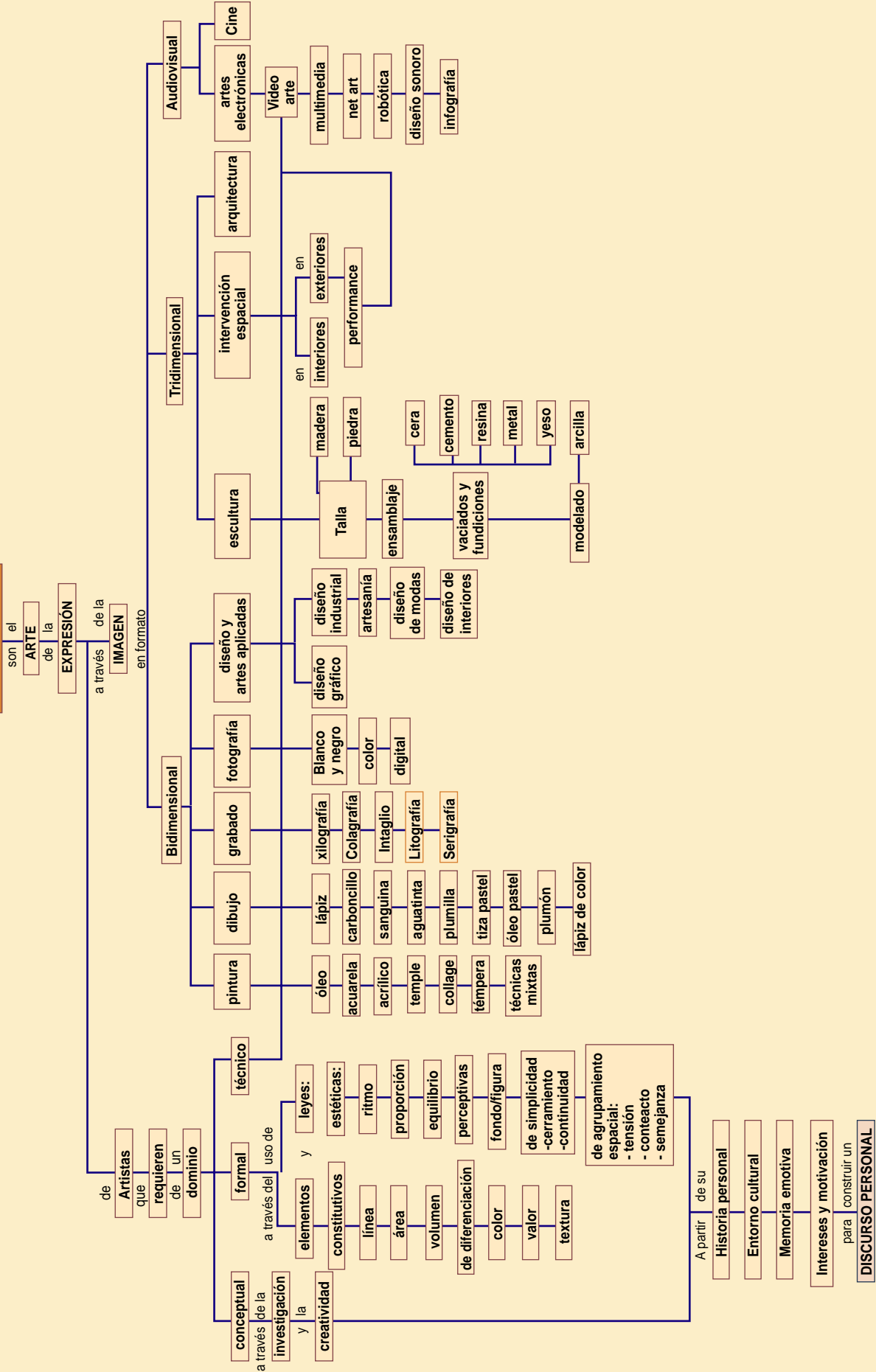
- Engrudo o goma.
- Tijeras.
- Papeles (de todo tipo), cartulinas, cartones, etc.
- Maderas (de todos los tamaños)
- Cinta adhesiva.
- Engrapador, perforador.

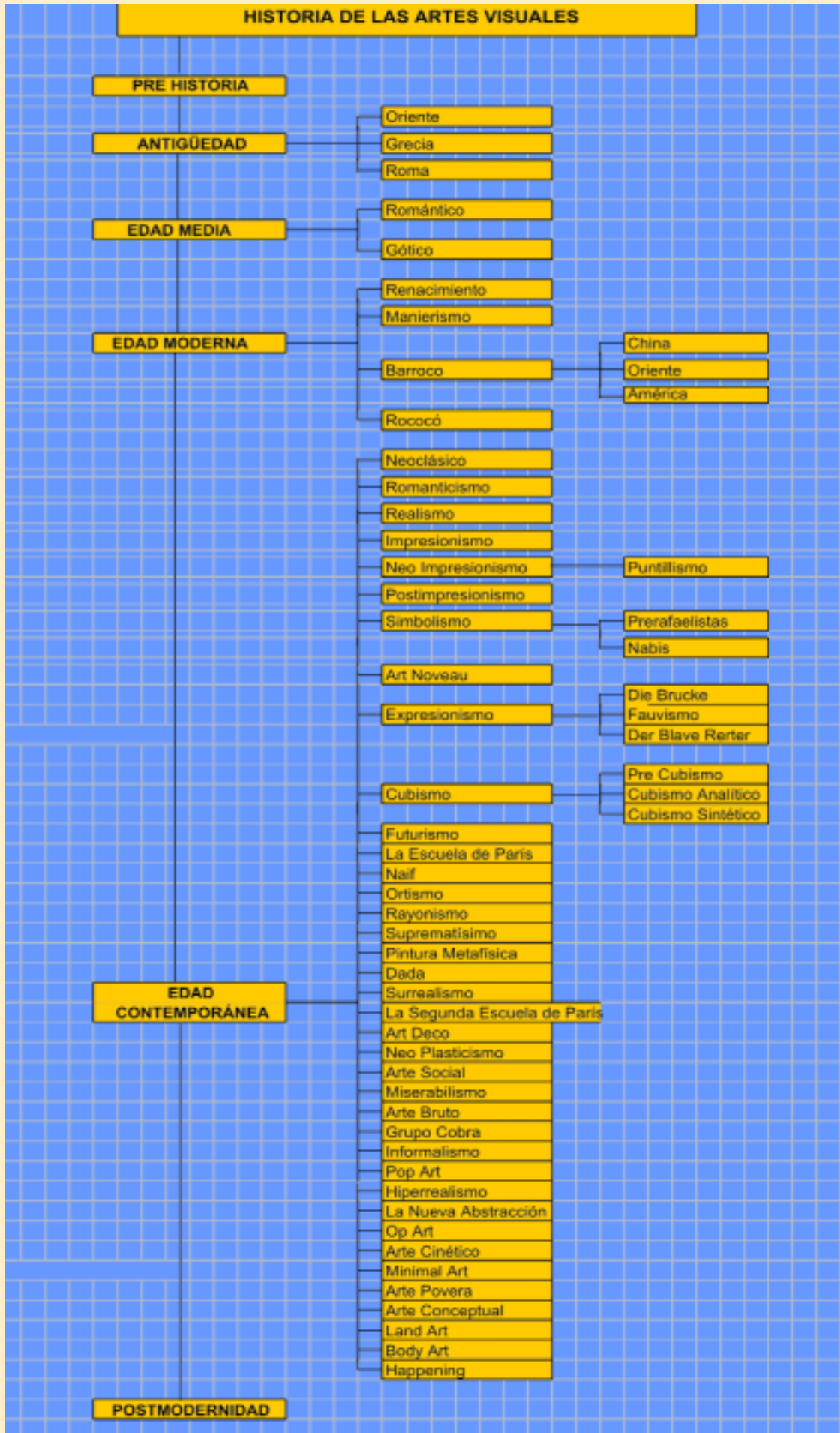
ACTIVIDADES DE INTERRELACIÓN DE LAS ARTES VISUALES CON OTRAS DISCIPLINAS:

- **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.

ARTES VISUALES

MUSICA

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 Secundaria se debe regir por la exploración perceptiva, el conocimiento de los elementos musicales y la incorporación de 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 Institución Educativa: metodologías propuestas**

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

Antiguamente existía una gran rigidez para la enseñanza de la música la cual

se comienza a romper con E. Jacques 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 adecuada a los intereses, tendencias y gustos de los que aprenden y acorde con su nivel de desarrollo.

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

A continuación se presentan algunas recomendaciones generales basadas en las metodologías de Dalcroze, Kodály y Orff.

– **El método Jacques 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 el docente 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 las cuales se buscará que los alumnos puedan sensibilizarse.
- Se debe desarrollar el sentido temporal que nos brindan las nociones de secuencia y de orden específico, es decir de 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 ésta se compone.

– Método 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:

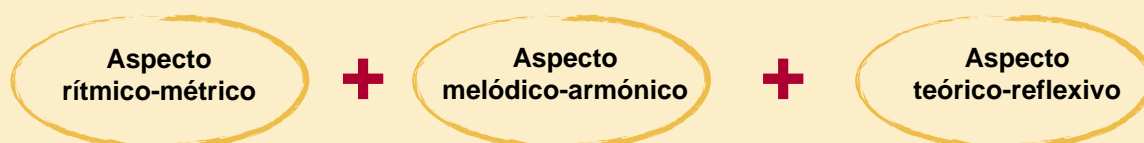
- El contacto con el ritmo, la melodía y la métrica se hace por medio del lenguaje, por ejemplo: Hablar en diferentes registros, alturas, en canon, en forma recitativa o puramente rítmica, todo esto luego derivará en el canto.
- Se unirán lenguaje, música y danza, a través del ritmo.

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.

EXPRESIÓN MUSICAL Y APRECIACIÓN MUSICAL

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

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 agógi-

ca. Para una buena dinámica de expresión musical en la escuela, el docente 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 folklore, del folklore 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.

ca. 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 difi-

cultad 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 se realicen por 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 acelerando. 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 debe familiarizarse con las relaciones armónicas de los sonidos de una melodía. Asimismo, se considera importante ejercitar la representación mental de las melodías y “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 un 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 pers-

pectiva, es decir, desde una perspectiva disciplinaria y estética, como también aquellas reflexiones que pudieran darse en los 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. Sin embargo, 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 su valor. La propuesta además de respetuosa debe ser flexible, pues los grados de desarrollo y la naturaleza de las prácticas musicales a lo largo y ancho del país, son muy heterogéneas. También, es necesario un planteamiento pedagógico que contemple secuencias de contenidos con base en los niveles de dificultad musical, su base a ejemplos musicales, los cuales deben constituir el material principal de las clases de música.

Todos los conocimientos y los conceptos musicales, deben ser producto de la experimentación y de la exploración, siendo susceptibles de ser manipulados, por ejemplo, a un ritmo cambiarle el tiempo, a una melodía en do mayor, presentarla en do menor o en do rívido.

En cada uno de los aspectos anteriores se deben presentar niveles o etapas. Con el fin de respetar la diversidad de sus prácticas musicales de las comunidades, así como su grado de desarrollo de educación musical. Los contenidos por niveles o etapas no se clasifican en grados o años de estudios, ni presupo-

nen 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, por ejemplo.
- Motivarlo para que exprese con recursos visuales la experiencia.
- Combinar, algunas veces, la actividad de escuchar con la danza creativa. Se dará plena libertad para moverse, recomendándosele solamente que escuche la música y piense en ella todo el tiempo y 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 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.

APRECIACIÓN DE LA MÚSICA.

El ejercicio de estar atentos a la música y a los sonidos que los rodean, presenta a

los estudiantes estar más alertas a lo que ocurre 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 prin-

cipales características constructivas, expresivas y tímbricas de la música, así como permitir la apreciación estética.

Es fundamental que los estudiantes conozcan las principales manifestaciones musicales vigentes en su entorno, que comprendan su función social y reconozcan su importancia en el desarrollo de la identidad de las personas y los grupos, para ser 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.

1. EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Tema: Contando una historia con la música

– Aprendizajes esperados:

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

– **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.

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.

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES SUGERIDOS PARA EL TRABAJO DE 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:** Al permitir elaborar instrumentos sencillos con material de reciclaje, desarrollar composicio-

nes pictóricas a partir del análisis del ritmo en diferentes melodías.

- **Con el teatro:** Al permitir realizar dramatizaciones espontáneas a partir de ritmos y melodías diferenciados, crear melodías para sus representaciones escénicas.
- **Con la danza:** Al permitir 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:

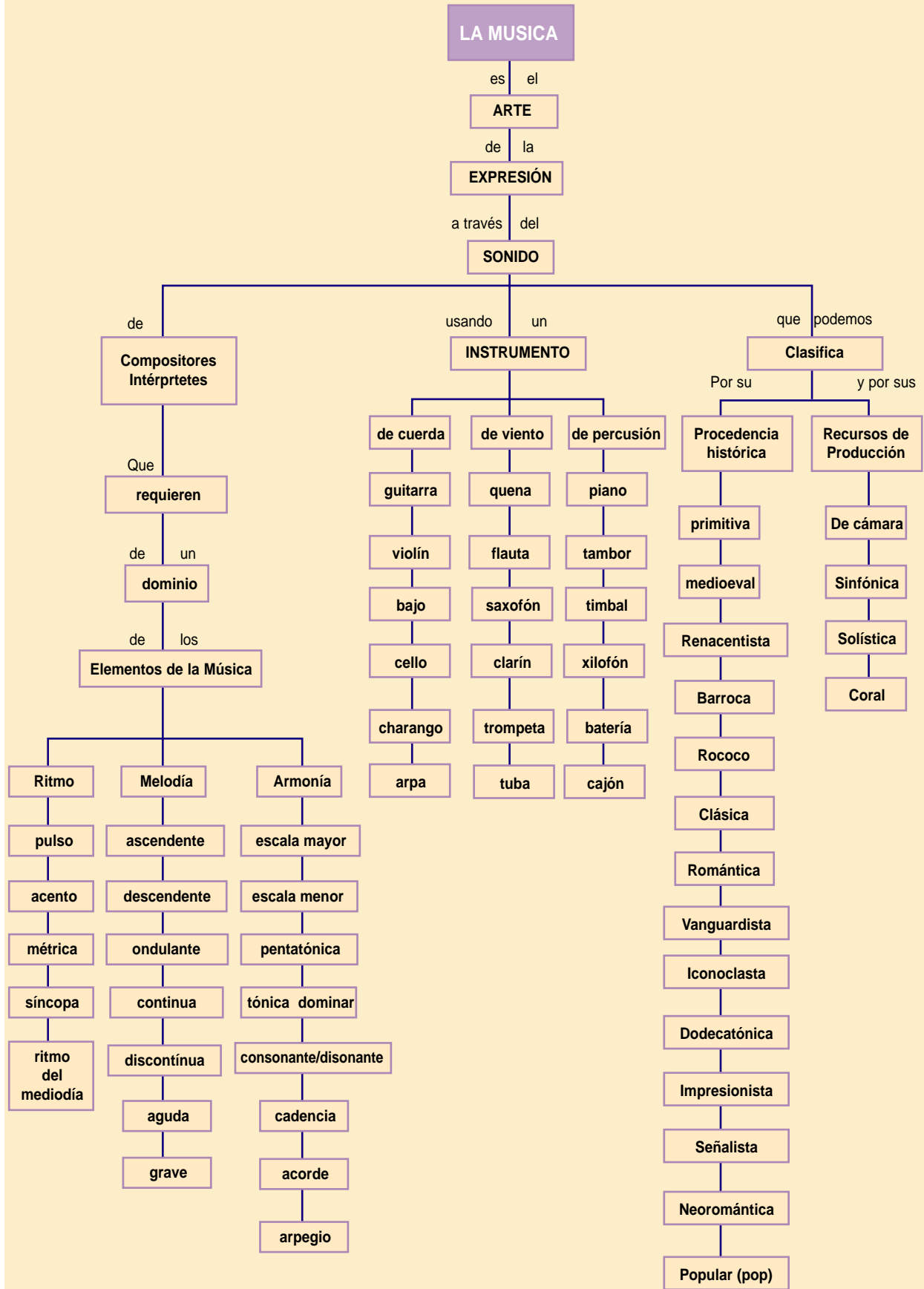
- Fiestas regionales
- Conciertos
- Recitales
- Presentaciones teatrales y de danzas (folklóricas, clásicas y modernas)
- Festivales

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 dan 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 a la Institución Educativa constantemente el material gráfico (catálogos, afiches) de los eventos que se van a realizar para ser difundidos en el pe-

riódico 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 Institución Educativa 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 estudiantes han desarrollado las capacidades planteadas en el currículo. Esta debe ser continua y debe llevarse a cabo durante todo el proceso educativo.

La evaluación, así mismo, debe ser progresiva y 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 de los indicadores.

2. ¿QUÉ EVALUAR?

Evaluamos el desarrollo de capacidades de área. Esto se va comprobando progresivamente y no necesariamente al final del proceso. Por 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

el método que mejor va a apoyar la evaluación de aprendizajes.

Por la naturaleza del trabajo del área, la técnica de observación sistemática, va a ser

Algunos ejemplos de situaciones de evaluación:

TERCER GRADO: Artes visuales + música

CAPACIDADES	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. 	
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

1er grado

Componente: MUSICA

Tema: Sensaciones y emociones

Contenido: Expresión de vivencias mediante los elementos de la música: El ritmo

CAPACIDADES	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"> Ficha de observación.
Apreciación artística	<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.

1er grado

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

CAPACIDADES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
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.
Apreciación artística	<ul style="list-style-type: none"> Relaciona el movimiento corporal con la expresión de sensaciones. 	
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

1er grado

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

CAPACIDADES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
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.
Apreciación artística	<ul style="list-style-type: none"> Identifica y relaciona las características de distintos estados de ánimo con diferentes movimientos corporales. 	
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

1er grado

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

CAPACIDADES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
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. 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"> Ficha de observación.
Apreciación artística		
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.

CAPACIDADES	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.			

(*) 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 busca desarrollar en cada etapa.

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.

CAPACIDADES	INDICADORES
Apreciación artística	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.
Expresión artística	4. Diseña creativamente una Carpeta de Presentación a partir del contenido escogido.
Actitudes - Respeto a las normas de convivencia	Perseverancia en la tarea

(*) Se plantea que la investigación considere:

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

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 5 puntos	Nivel suficiente de progreso 4 puntos	Nivel mínimo suficiente de progreso 3 puntos	Al inicio del proceso 2 - 0 puntos
1	La investigación muestra profundidad en el análisis del contexto.	La investigación muestra un nivel de análisis adecuado del contexto.	La investigación posee un análisis incipiente del contexto en que se desarrollan los hechos.	La investigación carece de análisis del análisis del contexto.
2	La investigación muestra una serie de relaciones con otras manifestaciones artístico-culturales.	5 La investigación muestra relaciones con otros hechos artístico-culturales.	La investigación desarrolla una relación básica con otras manifestaciones artístico-culturales.	La investigación no aborda la relación con otras manifestaciones artístico-culturales.
3	La investigación muestra claramente el planteamiento de un enfoque personal.	5 La investigación propone una reflexión personal.	La investigación propone de manera incipiente algunas ideas personales.	La investigación carece de un enfoque personal.
4	El diseño muestra originalidad y relación de forma y contenido.	10 El documento muestra cierta originalidad en el diseño con respecto al tema.	La carpeta contiene indicios mínimos de originalidad en el diseño en relación al contenido.	El diseño carece de originalidad en relación con el tema de investigación.

GLOSARIO

Artes electrónicas. Producciones artísticas que involucran el uso de medios electrónicos. Se generan a partir de la comunión entre el arte, la ciencia y la tecnología.

Composición. Organización de elementos en un espacio y tiempo determinado.

Expresión corporal. Conductas de expresión y comunicación a través del cuerpo.

Modelado. Todo proceso de construcción plástica mediante el cual se trabaja el volumen.

Net art. Género de las Artes Electrónicas que utiliza el soporte de Internet. Está diseñado específicamente para la red.

Percepción. Captación de estímulos (visuales, auditivos, olfativos, táctiles, gustativos), a través de los sentidos.

Performance. Manifestación artística que involucra la acción y el acontecimiento.

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: Re-Vista 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, Milciades (2001). "La Educación por el Arte y la Educación General". En: Re-Vista de la Educación por el Arte. Universidad Ricardo Palma.
- MÁRQUEZ, Isabel A. (1999). Enseñanza de la danza hoy: Textos y contextos. Sao Paulo.
- MONLEON, José (1999). "Teatro y educación". En Primer Acto: Cuadernos de investigación teatral. Madrid N^{ro}. 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 N^{ro}. 4. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.
- SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo (2001). "La Personalidad Creativa". En: Re-Vista de la Educación por el Arte. Universidad Ricardo Palma.