

Taller Creativo de Artes Plásticas: Dibujo, Color y Volumen para Jóvenes Artistas

Educación Artística | Expresión artística | Diseño Universal para el Aprendizaje

Descripción

Este plan de clase está diseñado para guiar a estudiantes de primaria (6 a 11 años) en un viaje creativo a través del Taller de Artes Plásticas, donde desarrollarán habilidades técnicas de dibujo, explorarán la teoría del color y aprenderán sobre volumen y lenguaje narrativo en el arte. A lo largo de seis sesiones, los niños descubrirán cómo usar el contorno y encuadre para estructurar sus dibujos, comprenderán la proporción y escala, aplicarán claroscuro y escala de grises para dar profundidad, y experimentarán con técnicas escultóricas y de pintura como el puntillismo y el bajo y alto relieve. Además, aprenderán a curar sus obras y presentarlas con passepartout, conectando la experiencia artística con la comunicación visual.

Este aprendizaje es relevante porque fomenta la creatividad, la expresión personal y el pensamiento crítico, habilidades fundamentales para su desarrollo integral. Al entender cómo usar el color y el volumen, podrán contar historias visuales que reflejen su mundo y emociones. También se conecta con su vida cotidiana al aprender a observar y representar su entorno, desarrollar destrezas manuales y apreciar el arte como medio de comunicación y cultura.

Objetivos de Aprendizaje

- Desarrollar habilidades técnicas para controlar el contorno, encuadre, proporción y escala en el dibujo.
- Aplicar la teoría del color, incluyendo el círculo cromático y temperatura del color, en creaciones artísticas.
- Explorar técnicas de claroscuro y escala de grises para representar volumen y profundidad.
- Construir estructuras básicas para esculturas y experimentar con técnicas de bajo y alto relieve.
- Crear secuencias narrativas visuales usando planos y curaduría para presentar su trabajo.

Recursos Necesarios

- Hojas blancas tamaño carta y oficio (mínimo 12 por sesión).
- Lápices grafito de diferentes durezas (2B, 4B, 6B).
- Borradores y sacapuntas.
- Reglas y compases.
- Set de crayones, lápices de colores y acuarelas.
- Pinceles de varios tamaños y recipientes para agua.
- Paletas para mezcla de colores.
- Cartón, papel maché y arcilla para modelado (suficiente para cada alumno).

- Pegamento blanco y cinta adhesiva.
- Materiales para puntillismo (pinceles finos, pinturas acrílicas o témperas).
- Imágenes impresas del círculo cromático y ejemplos de obras de puntillismo, bajo y alto relieve.
- Proyector o computadora para mostrar videos cortos y ejemplos visuales.
- Cartulinas para crear passepartout y marcos sencillos.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de dibujo: manejo de lápiz y trazos sencillos.
- Habilidad para recortar y usar materiales manuales simples.
- Experiencias previas con colorear y mezclar colores básicos.
- Capacidad para seguir instrucciones grupales y trabajar en equipo.
- Conocimiento elemental sobre formas geométricas.

Actividades

Sesión 1: Contorno y Encadre - Primeros pasos en el dibujo estructurado

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir a los estudiantes en el concepto de contorno y encuadre para que aprendan a observar y organizar sus dibujos dentro de un espacio definido.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra una imagen sencilla (por ejemplo, un objeto cotidiano como una manzana) y pregunta: "¿Cómo harían para dibujar esta manzana dentro de un cuadro? ¿Dónde empezarían a dibujar?"
- **Estudiantes:** Responden con ideas y comentan cómo podrían iniciar un dibujo.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Presenta un dato curioso: "¿Sabían que los artistas usan marcos invisibles llamados encuadres para decidir qué parte del mundo quieren mostrar en su dibujo?"
- **Estudiantes:** Se muestran interesados y hacen preguntas.

Contextualización:

- **Docente:** Explica que aprenderán a dibujar controlando la forma y el espacio, algo que usan para contar historias y expresar ideas.
- **Estudiantes:** Escuchan y se preparan para la actividad.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Se introducen conceptos visuales mediante imágenes y una demostración práctica en la pizarra, mostrando cómo trazar contornos y encuadrar un dibujo.

Actividades de aprendizaje activo:

• **Actividad 1: Dibujo de Contorno Simple**

Objetivo: Desarrollar control sobre el contorno.

Instrucciones:

- Entregue una imagen sencilla impresa (fruta, objeto o animal) a cada estudiante.
- Pida que dibujen solo el contorno, sin colorear ni detalles internos.
- Explique que deben observar bien la forma y seguir el borde con el lápiz.

Organización: Individual

Producto: Dibujo de contorno en hoja.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Circular entre estudiantes, hacer preguntas como "¿Ves dónde comienza y termina la forma?" y ayudar con la presión del lápiz y trazos suaves.

• **Actividad 2: Creación de un Encadre**

Objetivo: Aplicar el concepto de encuadre para organizar el dibujo.

Instrucciones:

- Mostrar en la pizarra cómo dibujar un marco en la hoja (por ejemplo, un rectángulo que deje margen).
- Solicitar que en su hoja hagan un marco y dentro coloquen su dibujo de contorno.
- Invitar a que piensen en qué parte de la hoja quieren colocar el objeto para que se vea bien.

Organización: Individual

Producto: Dibujo con encuadre definido.

Tiempo: 15 minutos.

Rol docente: Apoyar con la medición del encuadre y animar a explorar diferentes posiciones.

• **Actividad 3: Compartir y comentar**

Objetivo: Desarrollar lenguaje narrativo y reflexión sobre la composición.

Instrucciones:

- En parejas, los estudiantes muestran sus dibujos y explican por qué eligieron colocar el objeto en ese lugar.
- Se fomenta el diálogo respetuoso y la observación de detalles.

Organización: Parejas

Producto: Explicación oral y escucha activa.

Tiempo: 10 minutos.

Rol docente: Facilitar turnos de palabra y hacer preguntas que promuevan la reflexión.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Invitar a crear un segundo dibujo con encuadre diferente o decorar el contorno con líneas y formas.
- Para quienes necesitan apoyo: Ofrecer plantillas con formas básicas para calcar y guiar en el trazo suave y correcto.

Transición: Explicar que en la próxima sesión aprenderán a medir y dibujar con proporción y escala para que sus dibujos se vean más reales y equilibrados.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Pida a los estudiantes escribir o dibujar en una hoja pequeña una cosa nueva que aprendieron hoy sobre el contorno y encuadre.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo me ayudó el encuadre a organizar mi dibujo?
- ¿Qué fue fácil o difícil al dibujar solo el contorno?
- ¿Por qué es importante pensar en el espacio antes de dibujar?

Retroalimentación: El docente comenta ejemplos positivos y brinda sugerencias para mejorar el control del lápiz y la ubicación del dibujo.

Transferencia: Anima a que observen objetos en casa y piensen cómo los dibujarían con un contorno y dentro de un marco.

Tarea: Traer un objeto pequeño para la siguiente sesión y pensar dónde lo ubicarían en una hoja para dibujarlo.

Sesión 2: Proporción y Escala - Dibujo equilibrado y realista

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir los conceptos de proporción y escala para que los estudiantes puedan representar objetos con tamaños relativos adecuados.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra dos dibujos de un mismo objeto, uno con proporciones correctas y otro exagerado, y pregunta: "¿Cuál se ve más real? ¿Por qué?"
- **Estudiantes:** Observan y responden con sus ideas.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Propone un juego rápido: "Vamos a medir con nuestras manos y lápices para descubrir cómo hacer que nuestros dibujos tengan el tamaño justo."
- **Estudiantes:** Participan activamente midiendo y compartiendo resultados.

Contextualización:

- **Docente:** Explica que la proporción es como una regla invisible que ayuda a que los dibujos se vean balanceados y parecidos a la realidad.
- **Estudiantes:** Escuchan y se preparan para la práctica.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Se introduce cómo medir con lápiz y mano para captar proporciones, usando ejemplos simples y demostraciones visuales.

Actividades de aprendizaje activo:

- **Actividad 1: Medición con lápiz**

Objetivo: Comprender y aplicar la medición para la proporción.

Instrucciones:

- En parejas, los estudiantes eligen un objeto pequeño (traído o proporcionado).
- Enseñar cómo usar el lápiz para medir la altura y anchura del objeto, y marcar esas medidas en la hoja antes de dibujar.
- Luego, dibujan el objeto respetando esas medidas.

Organización: Parejas

Producto: Boceto proporcional en hoja.

Tiempo: 25 minutos.

Rol docente: Supervisar, corregir medidas y fomentar la observación atenta.

- **Actividad 2: Escala creativa**

Objetivo: Explorar la escala aumentando o reduciendo el tamaño respetando proporciones.

Instrucciones:

- Invitar a los estudiantes a dibujar el mismo objeto en dos tamaños diferentes (grande y pequeño), manteniendo la proporción.
- Explicar que pueden usar la regla o lápiz para verificar las medidas.

Organización: Individual

Producto: Dos dibujos con escala diferente.

Tiempo: 15 minutos.

Rol docente: Ofrecer apoyo técnico y motivar la creatividad.

Diferenciación:

- Para estudiantes adelantados: Proponer que dibujen un conjunto de objetos con diferentes tamaños y proporciones para crear una escena.
- Para estudiantes con dificultades: Proporcionar plantillas con líneas guía para ayudar a colocar medidas.

Transición: Explicar que la siguiente sesión se enfocará en cómo usar luces y sombras para dar volumen a sus dibujos.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Realizar un breve diálogo grupal donde cada estudiante mencione qué aprendió sobre proporción y escala.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo me ayudó medir con lápiz a dibujar mejor?
- ¿Qué pasó cuando dibujé el objeto grande y el pequeño?
- ¿Por qué es importante respetar las proporciones?

Retroalimentación: Comentarios positivos del docente y sugerencias para mejorar precisión.

Transferencia: Invitar a observar objetos en casa y pensar en sus tamaños relativos para futuros dibujos.

Tarea: Practicar midiendo y dibujando un objeto en casa con ayuda de un familiar.

Sesión 3: Claroscuro y Escala de Grises - Luz, sombra y volumen en el dibujo

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir cómo la luz y sombra (claroscuro) crean volumen y profundidad usando escala de grises.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Mostrar imágenes con y sin sombras y preguntar: "¿Qué imagen parece más real? ¿Por qué?"
- **Estudiantes:** Observan y responden.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Presentar una lámpara y un objeto para mostrar cómo la luz crea sombras y volumen.
- **Estudiantes:** Observan la demostración con interés.

Contextualización:

- **Docente:** Explica que aprenderán a usar lápices para crear efectos de luz y sombra y que sus dibujos parecerán más reales.
- **Estudiantes:** Se preparan para practicar.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Explicación visual sencilla de la escala de grises y cómo se logra con diferentes presiones y tipos de lápiz.

Actividades de aprendizaje activo:

• **Actividad 1: Ejercicio de degradado en escala de grises**

Objetivo: Practicar el uso de tonos del gris para crear volumen.

Instrucciones:

- Demostrar cómo hacer un degradado desde negro intenso a blanco con lápiz.
- Pedir a los estudiantes que hagan un degradado en su hoja, usando diferentes lápices y presión.

Organización: Individual

Producto: Degradado en escala de grises.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Monitorizar presión y técnica, ofrecer retroalimentación.

• **Actividad 2: Dibujo con claroscuro**

Objetivo: Aplicar degradado para representar volumen en un objeto simple (por ejemplo, una esfera o una manzana).

Instrucciones:

- Guiar paso a paso para sombrear el dibujo, identificando áreas de luz y sombra.
- Animar a usar el degradado para dar sensación de redondez.

Organización: Individual

Producto: Dibujo con volumen usando claroscuro.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Dar indicaciones claras y acompañar con preguntas: "¿Dónde crees que está la luz? ¿Dónde la sombra?"

Diferenciación:

- Para estudiantes avanzados: Invitar a aplicar claroscuro en dibujos de objetos complejos o combinados.
- Para estudiantes que requieren apoyo: Proporcionar plantillas con zonas sombreadas para rellenar y guiar la presión del lápiz.

Transición: Introducir que en la próxima clase explorarán cómo construir volumen tridimensional en esculturas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Solicitar que dibujen en un papel pequeño qué aprendieron sobre luz y sombra, usando una palabra o dibujo.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo cambia un dibujo cuando usamos sombras?
- ¿Qué me ayudó a entender mejor el volumen?
- ¿Qué parte fue más difícil al hacer claroscuro?

Retroalimentación: Comentarios puntuales y motivadores del docente.

Transferencia: Animar a observar luces y sombras en objetos de casa para practicar.

Tarea: Observar un objeto con luz natural y hacer un dibujo rápido identificando luces y sombras.

Sesión 4: Estructura e Interior de la Escultura - Modelando el volumen

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir la construcción básica de esculturas para entender volumen y estructura.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Han visto esculturas? ¿Qué formas tienen? ¿Cómo creen que las hacen?"
- **Estudiantes:** Comparten ideas y experiencias.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra una pequeña escultura simple y la desarma para mostrar su estructura interna.
- **Estudiantes:** Observan y hacen preguntas.

Contextualización:

- **Docente:** Explica que aprenderán a construir figuras con materiales para entender cómo se sostiene el volumen.
- **Estudiantes:** Se preparan para experimentar.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Breve explicación y demostración sobre técnicas para crear estructuras simples con cartón y papel maché.

Actividades de aprendizaje activo:

- **Actividad 1: Construcción de estructura básica**

Objetivo: Crear una base para una escultura simple.

Instrucciones:

- Proveer cartón y cinta adhesiva para que los estudiantes construyan una forma básica (por ejemplo, un cilindro o cubo).
- Guiar paso a paso para unir piezas y crear la estructura.

Organización: Individual

Producto: Estructura escultórica básica.

Tiempo: 25 minutos.

Rol docente: Asistir en el corte y armado, promover cuidado y precisión.

- **Actividad 2: Aplicación de papel maché**

Objetivo: Cubrir la estructura para dar volumen y textura.

Instrucciones:

- Mostrar cómo aplicar papel maché con tiras y pegamento.
- Permitir que los estudiantes cubran su estructura.

Organización: Individual

Producto: Escultura con volumen y superficie texturizada.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Supervisar el uso seguro de materiales y ayudar con la técnica.

Diferenciación:

- Para estudiantes que avanzan rápido: Proponer agregar detalles con arcilla o modelado adicional.
- Para estudiantes con necesidades especiales: Ofrecer apoyo individual para el manejo de materiales y seguridad.

Transición: Se anuncia que en la próxima sesión aprenderán a usar el color y su temperatura para dar vida a sus obras.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Platica grupal donde cada estudiante explica qué forma construyó y cómo la hizo.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué fue lo más divertido al construir la estructura?
- ¿Cómo ayuda la estructura a que la escultura no se caiga?
- ¿Qué aprendí sobre volumen hoy?

Retroalimentación: Comentarios alentadores y recomendaciones para secar y continuar en casa.

Transferencia: Invitar a observar objetos en casa que tengan estructura interna.

Tarea: Pensar en una figura que quieran hacer en la próxima sesión usando color y texturas.

Sesión 5: Círculo Cromático y Técnicas Artísticas - Colores y texturas en acción

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Presentar el círculo cromático y técnicas como puntillismo y resistencia para incorporar color y textura.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra el círculo cromático y pregunta: "¿Qué colores conocen? ¿Cuáles les gustan más?"
- **Estudiantes:** Responden y comentan experiencias con colores.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Realiza una demostración rápida con puntillismo y mezcla de colores para captar atención.
- **Estudiantes:** Observan con entusiasmo.

Contextualización:

- **Docente:** Explica que aprenderán a combinar colores y a usar técnicas para decorar y dar vida a sus dibujos y esculturas.
- **Estudiantes:** Se preparan para experimentar con pinturas y pinceles.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Explicación sencilla del círculo cromático, colores cálidos y fríos, y las técnicas puntillismo y resistencia.

Actividades de aprendizaje activo:

• **Actividad 1: Creación del círculo cromático personal**

Objetivo: Aprender colores primarios, secundarios y temperatura.

Instrucciones:

- Entregar plantilla para pintar el círculo cromático.
- Guiar mezcla de colores para crear secundarios.
- Indicar que marquen colores cálidos y fríos con símbolos.

Organización: Individual

Producto: Círculo cromático pintado.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Supervisar mezcla y explicar diferencias con ejemplos.

• **Actividad 2: Pintura con puntillismo**

Objetivo: Aplicar técnica puntillismo para crear texturas y efectos.

Instrucciones:

- En una hoja separada, pintar un objeto sencillo usando puntillismo (puntos con pincel).
- Experimentar con mezcla de colores y temperatura para dar volumen.

Organización: Individual

Producto: Pintura puntillista.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Guiar técnica, fomentar paciencia y observación.

• **Actividad 3: Demostración técnica de resistencia**

Objetivo: Entender cómo usar materiales para crear efectos de impermeabilidad.

Instrucciones:

- Mostrar cómo aplicar cera o materiales para resistir pintura.
- Invitar a probar en pequeño espacio (si el tiempo lo permite).

Organización: Individual/Grupal

Producto: Muestra de técnica.

Tiempo: 5 minutos.

Rol docente: Supervisar uso seguro de materiales.

Diferenciación:

- Para estudiantes avanzados: Proponer crear un dibujo completo usando puntillismo con colores cálidos y fríos.
- Para estudiantes con dificultades: Permitir usar crayones para marcar el círculo antes de pintar.

Transición: Anunciar que en la última sesión se enfocarán en narrar historias con sus obras y presentarlas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Preguntar a los estudiantes qué técnicas y colores disfrutaron más y por qué.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendí sobre colores y cómo usarlos?
- ¿Cómo cambia un dibujo con puntillismo?
- ¿Qué técnica me gustaría seguir practicando?

Retroalimentación: Comentarios alentadores y consejos para practicar en casa.

Transferencia: Invitar a observar colores en su entorno y pensar cómo representarlos en sus obras.

Tarea: Preparar una pequeña historia o idea para su obra final.

Sesión 6: Secuencia Narrativa, Curaduría y Passepartout - Contando historias con arte

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir cómo contar historias usando secuencias y presentar obras con curaduría y passepartout.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra una serie de imágenes que cuentan una historia y pregunta: "¿Qué historia ven aquí? ¿Cómo sabe uno qué pasó primero?"
- **Estudiantes:** Responden y comentan.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Explica que cada uno creará una pequeña historia con dibujos y aprenderá a presentarla bonito para que otros la entiendan.
- **Estudiantes:** Se entusiasman con la idea.

Contextualización:

- **Docente:** Relaciona la narrativa visual con cuentos, películas y cómics que conocen.
- **Estudiantes:** Hacen conexiones personales.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Explicación simple de secuencia narrativa, planos visuales, curaduría y cómo hacer un passepartout con cartulina.

Actividades de aprendizaje activo:

• Actividad 1: Crear secuencia narrativa

Objetivo: Organizar dibujos para contar una historia clara.

Instrucciones:

- En hojas separadas, dibujar 3-4 escenas que cuenten una historia simple.
- Ordenar las hojas en secuencia lógica.

Organización: Individual

Producto: Serie de dibujos con secuencia.

Tiempo: 25 minutos.

Rol docente: Preguntar "¿Qué pasa primero? ¿Y después?" para guiar la organización.

• Actividad 2: Curaduría y creación de passepartout

Objetivo: Presentar la obra con marco sencillo para destacar la narrativa.

Instrucciones:

- Usar cartulinas para crear marcos passepartout para cada dibujo o conjunto.
- En grupos pequeños, organizar la exposición y decidir el orden de presentación.

Organización: Grupos de 3-4

Producto: Serie presentada con passepartout.

Tiempo: 20 minutos.

Rol docente: Facilitar materiales y apoyar la organización y estética.

Diferenciación:

- Para estudiantes avanzados: Proponer que añadan texto breve o títulos a sus dibujos.
- Para estudiantes con dificultades: Ofrecer plantillas para passepartout y ayuda en recorte.

Transición: Preparar para el cierre general del taller con una reflexión colectiva.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Realizar una exposición grupal donde cada estudiante presenta su historia y recibe comentarios.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo ayudó el dibujo a contar mi historia?
- ¿Qué aprendí sobre mostrar mis obras a otros?
- ¿Qué técnica o tema disfruté más en el taller?

Retroalimentación: Comentarios positivos del docente y compañeros, destacando esfuerzo y creatividad.

Transferencia: Animar a seguir creando y compartiendo arte en casa y la escuela.

Tarea final: Invitar a que lleven su obra a casa para compartirla con la familia.

Evaluación

Tipo de evaluación: La evaluación es formativa a lo largo de todas las sesiones, con retroalimentación continua durante el desarrollo de actividades y sumativa en la última sesión mediante la presentación de la secuencia narrativa con curaduría.

Criterios de evaluación:

- Control técnico en dibujo: precisión en contorno, encuadre, proporción y escala.
- Aplicación de teoría del color: uso correcto del círculo cromático, temperatura y técnicas puntillistas.
- Representación de volumen: uso adecuado del claroscuro y construcción de formas tridimensionales.
- Lenguaje narrativo visual: coherencia en la secuencia y claridad en la presentación de la historia.
- Participación y creatividad: engagement activo y originalidad en las obras realizadas.

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar habilidades técnicas y participación.
- Rúbrica sencilla para evaluar la secuencia narrativa y presentación final.
- Observación directa durante actividades prácticas.
- Portafolio con dibujos, degradados, esculturas y pinturas realizados.
- Autoevaluación y coevaluación con preguntas guiadas.

Evidencias de aprendizaje:

- Dibujos con contorno, encuadre, proporción y escala aplicados.
- Ejercicios de degradado y claroscuro para volumen.
- Esculturas con estructura y papel maché.
- Pinturas con puntillismo y uso del círculo cromático.
- Secuencia narrativa visual y presentación con passepartout.