

“Siento, escucho y me expreso”: Taller de sensibilización auditiva musical para secundaria

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Colaborativo

Descripción

Este plan de clase está diseñado para estudiantes de 6° y 7° de básica secundaria, con el objetivo de desarrollar la sensibilidad musical a través de la percepción, asimilación y conexión emocional con los componentes de la música y el canto. A lo largo de cuatro sesiones de una hora cada una, los estudiantes participarán en actividades colaborativas y experienciales que les permitirán escuchar activamente, identificar elementos musicales y expresar sus emociones mediante el canto y la interpretación sonora. La relevancia de este taller radica en fomentar una relación más profunda con la música como forma de comunicación y expresión personal, fortaleciendo habilidades emocionales y sociales que pueden aplicarse en su vida cotidiana y escolar.

El taller utiliza la metodología de Aprendizaje Colaborativo, promoviendo el trabajo en equipos pequeños donde cada miembro aporta y aprende de sus compañeros. Además, se consideran adaptaciones para estudiantes con hipoacusia o dificultades auditivas, asegurando un ambiente inclusivo y participativo. Este plan se basa en las orientaciones pedagógicas para la educación artística y recursos metodológicos para el desarrollo de la voz infantil, ajustados para el nivel secundario, garantizando un proceso de aprendizaje activo, significativo y motivador.

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y describir elementos básicos de la música y el canto mediante la escucha atenta y activa.
- Expresar de manera verbal y corporal las emociones que generan diferentes estímulos musicales.
- Colaborar en equipo para crear interpretaciones musicales que reflejen sentimientos y sensaciones personales.
- Analizar la importancia de la sensibilidad auditiva para la comunicación artística y el desarrollo personal.

Recursos Necesarios

- Equipo de audio (bocinas o parlantes) para reproducir música variada.
- Lista de reproducción con piezas musicales de diferentes géneros y estilos (instrumentales y vocales).
- Hojas de papel y lápices para anotaciones y mapas de sensaciones.
- Tarjetas con preguntas detonadoras y emociones (alegría, tristeza, sorpresa, calma, etc.).
- Material visual: imágenes relacionadas con la música y emociones para apoyo visual.
- Espacio amplio para movimientos y expresión corporal.
- Dispositivos digitales con aplicaciones de grabación de voz (opcional).

- Material adaptado para estudiantes con hipoacusia: textos con descripciones sonoras, vibraciones táctiles (uso de altavoces de baja frecuencia o banda vibratoria).

Requisitos Previos

- Conocimiento básico de la música escuchada en contextos cotidianos (música popular, canciones escolares).
- Habilidades básicas para la escucha activa y concentración.
- Experiencia mínima en trabajo colaborativo grupal.
- Disposición para expresar emociones y respetar las opiniones de los compañeros.

Actividades

Plan de actividades para 4 sesiones - “Siento, escucho y me expreso”

Sesión 1: Descubriendo la escucha activa y las emociones en la música

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión: Introducir la importancia de la escucha activa y sensibilizar sobre cómo la música puede provocar emociones diversas.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** “¿Recuerdan alguna canción que les haya hecho sentir algo especial? ¿Qué sintieron y por qué creen que pasó eso?”
- **Estudiantes:** Responden brevemente compartiendo ejemplos personales en plenaria.

Motivación y enganche: El docente reproduce un fragmento musical breve (30 segundos) de una pieza instrumental emotiva y pregunta: “¿Qué sienten al escucharlo? ¿Pueden describirlo con una palabra?”

Contextualización: Se explica que esta sesión es el primer paso para aprender a “sentir” la música de manera profunda y expresarla, algo útil para disfrutar mejor y comunicarse con los demás.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido: Se plantea que la música tiene elementos perceptibles (ritmo, melodía, volumen) que pueden afectar nuestras emociones y que aprenderán a reconocerlos trabajando en equipo.

- **Actividad 1: “Mapa de emociones musicales”**

Objetivo: Identificar y expresar emociones provocadas por diferentes fragmentos musicales.

Instrucciones:

- El docente divide al grupo en equipos de 4 estudiantes.
- Cada grupo escucha tres fragmentos musicales variados (alegre, triste y tranquilo), reproducidos uno por uno.
- Después de cada fragmento, cada grupo discute y anota en una hoja las emociones que sintieron y qué elementos sonoros las provocaron.

Organización: Grupos pequeños

Producto: Notas escritas del mapa de emociones

Tiempo: 25 minutos

Rol del docente: Facilita la reproducción de música, observa interacciones, pregunta “¿Qué parte del sonido les hizo sentir eso?”, “¿Pueden comparar las emociones entre los fragmentos?”

• **Actividad 2: “Expresión corporal del sonido”**

Objetivo: Expresar emociones provocadas por la música a través del movimiento corporal.

Instrucciones:

- En el mismo grupo, los estudiantes escuchan un fragmento musical y crean una breve secuencia de movimientos que reflejen las emociones sentidas.
- Luego, cada grupo presenta su expresión corporal al resto de la clase.

Organización: Grupos pequeños y plenaria

Producto: Presentación corporal en equipo

Tiempo: 20 minutos

Rol del docente: Motiva la creatividad, asegura participación equitativa, pregunta “¿Cómo eligieron esos movimientos?”, “¿Qué emociones quisieron mostrar?”

Diferenciación: Para estudiantes con dificultades auditivas, se sugiere que utilicen las vibraciones del altavoz para sentir el ritmo y que se enfoquen en la representación corporal y verbal de las emociones. Para quienes terminan antes, se les invita a describir con más detalle el ambiente o imágenes que les evocó la música.

Transición: Se concluye la fase invitando a pensar cómo la música y las emociones se conectan y se pueden compartir con otros, preparando el terreno para la siguiente sesión.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Cada grupo comparte en una palabra la emoción que más les impactó y una idea clave aprendida.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué fue lo más fácil o difícil de identificar en la música?
- ¿Cómo ayudó el trabajo en equipo a entender las emociones?

Retroalimentación: El docente reconoce la participación y precisión en la identificación emocional, enfatizando la importancia de la escucha y expresión colectiva.

Transferencia: Se anticipa que en la próxima sesión explorarán más elementos musicales y cómo usarlos para expresarse mejor.

Sesión 2: Explorando los elementos musicales y la escucha colaborativa

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 8 minutos

Propósito de la sesión: Revisar el aprendizaje previo y presentar el enfoque en elementos musicales (ritmo, melodía, dinámica) para profundizar la sensibilidad auditiva.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** “¿Qué elementos de la música lograron identificar en los fragmentos que escuchamos?”
- **Estudiantes:** Responden en plenaria, el docente escribe las respuestas en la pizarra.

Motivación y enganche: Reproduce un fragmento musical con cambios claros de ritmo y volumen y reta a los grupos a descubrir esos cambios durante la sesión.

Contextualización: Se explica cómo entender estos elementos ayuda a conectar y expresarse mejor a través de la música y el canto.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 47 minutos

• **Actividad 1: “Detectives del ritmo y la melodía”**

Objetivo: Identificar ritmos y melodías en piezas musicales y analizar su efecto emocional.

Instrucciones:

- Los grupos escuchan tres piezas musicales diferentes, esta vez con énfasis en ritmo y melodía.
- Con ayuda de tarjetas con preguntas, deben discutir y anotar: ¿Qué ritmo predomina? ¿Es rápido o lento? ¿Cómo cambia la melodía? ¿Qué emociones provoca cada cambio?

Organización: Grupos pequeños

Producto: Respuestas anotadas en tarjetas

Tiempo: 25 minutos

Rol del docente: Facilita la escucha, induce preguntas como “¿Cómo cambia la emoción cuando se acelera el ritmo?”, “¿Pueden cantar o tararear la melodía?”

• **Actividad 2: “Creando paisajes sonoros en equipo”**

Objetivo: Usar elementos musicales para crear una interpretación sonora que exprese una emoción.

Instrucciones:

- Cada grupo elige una emoción de las tarjetas entregadas (ej: calma, alegría, misterio).
- Usando palmas, golpes suaves o instrumentos simples (si hay disponibles), crean una secuencia rítmica y melódica que exprese esa emoción.

- Presentan su creación a la clase.

Organización: Grupos pequeños y plenaria

Producto: Interpretación musical grupal

Tiempo: 22 minutos

Rol del docente: Estimula la creatividad, asegura la colaboración, formula preguntas “¿Cómo eligieron el ritmo para esa emoción?”, “¿Qué elementos usaron para la melodía?”

Diferenciación: Para estudiantes con hipoacusia, se enfatiza la percepción táctil del ritmo y la expresión corporal complementaria. Para estudiantes rápidos, se les invita a reflexionar sobre cómo podrían modificar la pieza para cambiar la emoción.

Transición: Se cierra invitando a pensar en cómo estos elementos se combinan para contar historias y emociones, tema de la siguiente sesión.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: En plenaria, cada grupo comparte un elemento musical que consideraron más importante para expresar la emoción que eligieron.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendieron sobre el ritmo y la melodía en la música?
- ¿Cómo les ayudó trabajar en equipo para crear su paisaje sonoro?

Retroalimentación: El docente destaca el buen uso de elementos musicales y la cooperación grupal.

Transferencia: Se anticipa que en la próxima sesión explorarán cómo usar la voz y el canto para expresar sensibilidad musical.

Sesión 3: Explorando la voz como instrumento de expresión y sensibilidad

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 7 minutos

Propósito de la sesión: Conectar lo aprendido con la exploración vocal, resaltando la voz como medio para expresar emociones musicales.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** “¿Qué emociones creen que pueden expresar con su voz? ¿Han usado la voz para cantar o comunicar algo sin palabras?”
- **Estudiantes:** Responden en parejas y luego comparten brevemente.

Motivación y enganche: El docente realiza una demostración breve de diferentes tonos y volúmenes vocales para expresar tristeza, alegría y sorpresa.

Contextualización: Se explica que esta sesión se centrará en la voz y su sensibilidad para comunicar emociones, apoyándose en juegos y ejercicios colaborativos.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 48 minutos

• **Actividad 1: “Vocalizaciones emocionales en equipo”**

Objetivo: Practicar la modulación vocal para expresar diferentes emociones.

Instrucciones:

- En grupos, los estudiantes practican vocalizaciones sencillas (sonidos, sílabas) usando variaciones de volumen, ritmo y tono para expresar emociones específicas asignadas (ej: alegría, calma, enojo).
- Los compañeros reconocen la emoción expresada y comentan qué elementos vocales les permitieron identificarla.

Organización: Grupos pequeños

Producto: Interpretaciones vocales y discusiones

Tiempo: 25 minutos

Rol del docente: Guía la práctica, corrige posturas y respiración, formula preguntas “¿Cómo cambió tu voz para expresar esa emoción?”, “¿Qué fue más difícil?”

• **Actividad 2: “Canto coral de sensibilización”**

Objetivo: Colaborar en la interpretación de una pieza breve que combine elementos musicales y expresión emocional.

Instrucciones:

- El docente presenta una canción sencilla con letras que reflejen emociones (adaptada a nivel escolar).
- Se enseña la melodía por partes y se practica en grupo, enfatizando la expresión vocal y la escucha entre compañeros.
- Al final, cantan la canción en conjunto, prestando atención a la sensibilidad auditiva y emocional.

Organización: Grupos y plenaria

Producto: Interpretación coral

Tiempo: 23 minutos

Rol del docente: Facilita el aprendizaje vocal, motiva la escucha activa, asegura inclusión y adaptación para estudiantes con dificultades auditivas (apoyo visual, vibraciones).

Diferenciación: Para estudiantes con hipoacusia, se facilita la práctica con letra visible y apoyo táctil; para estudiantes avanzados, se propone variar la dinámica y el fraseo.

Transición: Se invita a reflexionar sobre la experiencia vocal y se preparan para la última sesión de creación y expresión personal.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Cada estudiante comparte en una palabra qué emoción le resultó más fácil o difícil expresar con la voz.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Qué aprendí sobre mi voz y cómo puedo usarla para expresar emociones?
- ¿Cómo me ayudó el grupo para mejorar mi expresión vocal?

Retroalimentación: El docente felicita la valentía y el trabajo conjunto, destacando la importancia de la expresión vocal para sensibilizar la escucha.

Transferencia: Se anticipa que en la próxima sesión crearán su propia pieza musical para expresar lo aprendido.

Sesión 4: Creando y expresando nuestras emociones a través de la música

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 8 minutos

Propósito de la sesión: Integrar los conocimientos y habilidades previas para crear y presentar una interpretación musical personal y colaborativa.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** “¿Qué elementos, emociones y formas de expresión han descubierto en este taller?”
- **Estudiantes:** Plenaria rápida para compartir ideas clave.

Motivación y enganche: Se presenta un reto: “En equipos, crearán una pieza que exprese una emoción elegida y la compartirán con la clase.”

Contextualización: Se explica que este es el momento para aplicar todo lo aprendido y expresarse libremente en grupo.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 47 minutos

- **Actividad 1: “Creación de una pieza musical colaborativa”**

Objetivo: Integrar elementos musicales, vocales y expresivos para comunicar una emoción.

Instrucciones:

- Los grupos eligen o se asignan una emoción para representar.
- Diseñan una pieza que combine vocalizaciones, ritmo corporal, y pequeños instrumentos o palmas.
- Practican la presentación asegurando que cada miembro participe y aporte.

Organización: Grupos pequeños

Producto: Pieza musical grupal para presentación

Tiempo: 35 minutos

Rol del docente: Orienta la creación, motiva la inclusión, observa la colaboración, ayuda en la resolución de conflictos y en la adaptación para estudiantes con dificultades auditivas.

• Actividad 2: “Presentación y retroalimentación grupal”

Objetivo: Comunicar y reflexionar sobre la experiencia y la sensibilidad musical.

Instrucciones:

- Cada grupo presenta su pieza ante la clase.
- Los demás estudiantes comentan qué emociones percibieron y qué elementos les llamaron la atención.

Organización: Plenaria

Producto: Presentación y comentarios

Tiempo: 12 minutos

Rol del docente: Facilita la retroalimentación respetuosa, destaca logros y aprendizajes, propone preguntas “¿Qué lograron transmitir con su pieza?”, “¿Cómo se sintieron trabajando en equipo?”

Diferenciación: Para estudiantes con hipoacusia, se permite que participen en la expresión corporal y vocalización adaptada; para estudiantes avanzados, se propone incorporar variaciones dinámicas o cambios de tempo.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis: Se realiza un “ticket de salida” donde cada estudiante escribe una frase sobre qué aprendió y cómo piensa usar la sensibilidad musical en su vida.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo cambió mi forma de escuchar y sentir la música?
- ¿Qué aprendí sobre trabajar con otros para expresar emociones?
- ¿Por qué es importante la sensibilidad auditiva en el arte y en la vida?

Retroalimentación: El docente cierra reconociendo el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los estudiantes, enfatizando el valor del trabajo colaborativo y la expresión artística.

Transferencia: Se invita a seguir explorando la música y el canto en su tiempo libre y en otros espacios escolares.

Tarea/Extensión: Registrar en un diario personal o digital una experiencia musical que les haya provocado una emoción durante la semana y compartirla en la próxima clase si desean.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Sesión 1, Inicio – Activación de conocimientos previos sobre escucha y emociones musicales.
- **Formativa:** Durante las sesiones 1 a 4, a través de la observación directa en actividades grupales, discusiones y producciones musicales.
- **Sumativa:** Sesión 4, Cierre – Evaluación de la pieza musical creada y la reflexión personal en el ticket de salida.

Criterios de evaluación:

- Identificación clara y precisa de emociones y elementos musicales (Objetivo 1).
- Capacidad de expresar emociones mediante vocalizaciones y movimientos (Objetivo 2).
- Participación activa y colaboración efectiva en el trabajo en equipo (Objetivo 3).
- Reflexión coherente sobre la importancia de la sensibilidad auditiva (Objetivo 4).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observar participación, atención y colaboración durante actividades grupales.
- Rúbrica para evaluar la pieza musical creada en cuanto a expresión, uso de elementos musicales y trabajo en equipo.
- Autoevaluación y coevaluación mediante cuestionarios breves al finalizar cada sesión.
- Registro anecdótico del docente sobre intervenciones y progresos individuales y grupales.

Evidencias de aprendizaje:

- Mapas de emociones musicales y anotaciones grupales (Sesión 1 y 2).
- Grabaciones o presentaciones de vocalizaciones y piezas musicales (Sesión 3 y 4).
- Respuestas reflexivas en tickets de salida y discusiones grupales (Sesión 4).