

**Fichero didáctico.
Imágenes para ver,
escuchar, sentir
y crear.**

Primer Grado

Fichero didáctico. Imágenes para ver, escuchar, sentir y crear. Educación Artística. Primer grado fue elaborado por personal académico de la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) y editado por la Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Secretaría de Educación Pública
Emilio Chuayffet Chemor

Subsecretaría de Educación Básica
Alba Martínez Olivé

Dirección General de Desarrollo Curricular /
Dirección General de Materiales e Informática Educativa
Hugo Balbuena Corro

Dirección General Adjunta para la Articulación Curricular de la Educación Básica
María Guadalupe Fuentes Cardona

Dirección General Adjunta de Materiales Educativos
Laura Athié Juárez

Coordinación general

Hugo Balbuena Corro

Coordinación académica

María Guadalupe Fuentes Cardona

Gabriela Tamez Hidalgo

Idea original

Alejandro Portilla de Buen

Responsables de contenido

María Teresa Arroyo Gámez, Aydée Cristina García Varela,
Víctor Raúl González Ángeles, Jair de Jesús Zamudio López

Colaboradores

Lourdes Meraz Alfaro, Manuel Alejandro Silva Cárdenas,
Catalina Navarrete Hernández, Areli Guerrero Godínez

Coordinación editorial

Dirección Editorial, DGMIE/SEP

Patricia Gómez Rivera

Cuidado editorial

Alejandro Rodríguez Vázquez

Iconografía

Diana Mayén Pérez, Hilda Vázquez Medina, Iliana Soriano Sánchez, Irene León Coxtinica, Marcela Velasco Morales, María del Mar Molina Aja, Emmanuel Adámex Téllez, Teresa María Valle

Portada

Diseño: Ediciones Acapulco

Ilustración: La Patria, Jorge González Camarena, 1962

Óleo sobre tela, 120 x 160 cm

Colección: Conaliteg

Fotografía: Enrique Bostelmann

Primera edición, 2014 (ciclo escolar 2014-2015)

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2014
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN 978-607-514-795-6

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA / PROHIBIDA SU VENTA

Servicios editoriales
 Florencia Molfino

Diseño gráfico
 Ediciones Acapulco / Selva Hernández y Raúl Velázquez Collado

Ilustraciones

Belén García (p. 6), Gloria Calderas (pp. 8, 36), Rocío Padilla (p. 10), Sara Elena Palacios (p. 12), Gabriela Granados (pp. 14, 18, 28), Alma Rosa Pacheco (pp. 16, 20, 40), Gabriela Podesta (pp. 24, 32), Erick Retana (p. 30), Araceli Juárez Serrano (pp. 26, 34, 42), Rodrigo Folgueira (p. 38), Paulina Barraza (p. 44).

pp. 6 y 7: *Puertas, llaves y vitalidad*, Maricarmen Miranda, técnica mixta, collage digital, 40 x 50 cm; **pp. 8 y 9:** *Vida*, Maricarmen Miranda, técnica mixta, collage digital, 50 x 60 cm; **pp. 10 y 11:** *El Alquimista*, 2001, ilustración de Ricardo Peláez, acuarela sobre papel, 55 x 42 cm; **pp. 12 y 13:** *Sin título*, Guillermo Meza (1917-1997), acuarela sobre papel, 1988. 59.6 x 84 cm, fotografía de Enrique Bostelmann/ Colección Pictórica de la Comisión Nacional de Libros Gratuitos; **pp. 14 y 15:** *Mujer con reflejos duales*, © Glowimages; **pp. 16 y 17:** puesta en escena *Poeta en Nueva York*, Federico García Lorca en Nueva York, Blanca Li Compañía, en los Jardines de Alhambra, Granada, Andalucía, España, 2008, © White Star/Monica Gumm/Glowimages; **pp. 18 y 19:** *Cascadas de Iguazú*, Brasil, ©Photo Stock; **pp. 20 y 21:** *El león y la zorra*, ilustración de Irina Botcharova/ Archivo Iconográfico-DGMI-SEP; **pp. 22 y 23:** *Sin título*, 1988, Xavier Esqueda (1943), técnica mixta sobre papel, 84.2 x 70 cm, fotografía de Enrique Bostelmann/ Colección Pictórica de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; **pp. 24 y 25:** *Puesto en el mercado*, 1766, anónimo, óleo sobre tela, 248.5 x 195.5 cm, Museo Nacional de Historia, Conaculta- INAH-Méx., reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; **pp. 26 y 27:** *Amor embrujado*, cortometraje, 2008, director: varios, productora: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A. C. con el apoyo de Equipment & Film Design, duración: 3 minutos 27 segundos; **pp. 28 y 29:** *Músico callejero de acordeón*, 1959, Italia, ©Marka/Photo Stock; **pp. 30 y 31:** *Cantante negra*, 1987, Adolfo Riestra (1944-1989), barro cocido, 162 x 55 x 28 cm, cortesía de la Galería OMR; **pp. 32 y 33:** *Clinic*, Artes Escénicas Europeas, Gijón, España, ©David Hevia/Latinstock México; **pp. 34 y 35:** *Personas de pacas de heno*, pueblo de Kurow, Waitaki, Norte de Otago, Nueva Zelanda, © Rolf Hicker/ Glowimages; **pp. 36 y 37:** *El pianista, teatro de sombra*, Festival Internacional de Puebla, 2009, fotografía de María del Carmen Rodríguez Vázquez; **pp. 38 y 39:** *iguana*, Colima, ©CPTM/Foto: Ricardo Espinosa-reo; **pp. 40 y 41:** *Ángel Perséidas Monumental*, 2010, Jorge Marín (1963), bronce, 256 x 244 x 120 cm, Paseo de la Reforma, México, fotografía de Adam Wiseman; **pp. 42 y 43:** *Touch Your Pulse*, Alicia Sánchez y Compañía, noviembre 2006, Christa Cowrie/Archivo Fotográfico- CENIDI Danza/INBA; **pp. 44 y 45:** *Atrio central del Museo Guggenheim*, 1959, Frank Lloyd Wright (1867-1959), Nueva York, Estados Unidos, ©Photo Stock.

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), joven, jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

La SEP extiende un especial agradecimiento al Instituto Nacional de Bellas Artes por su participación en la revisión de la primera edición 2014.

**Fichero didáctico.
Imágenes para ver,
escuchar, sentir y crear**

Educación Artística
Primer grado

La Patria (1962),
Jorge González Camarena.

Esta obra ilustró la portada de los primeros libros de texto. Hoy la reproducimos aquí para que tengas presente que lo que entonces era una aspiración, que los libros de texto estuvieran entre los legados que la Patria deja a sus hijas y sus hijos, es hoy una meta cumplida.

A seis décadas del inicio de la gran campaña alfabetizadora y de la puesta en marcha del proyecto de los libros de texto gratuitos, ideados e impulsados por Jaime Torres Bodet, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, se enorgullece de haber consolidado el principio de gratuidad de la educación básica, consagrado en el artículo tercero de nuestra Constitución, y distribuir a todos los niños en edad escolar los libros de texto y materiales complementarios que cada asignatura y grado de educación básica requieren.

Los libros de texto gratuitos, así como el material didáctico gratuito para los docentes, son uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema educativo de nuestro país, ya que mediante estos instrumentos para construir conocimiento se han forjado en la infancia los valores y la identidad nacional. Su importancia radica en que a través de ellos el Estado ha logrado, en el pasado, acercar el conocimiento a millones de mexicanos que vivían marginados de los servicios educativos, y en el presente, hacer del libro un entrañable referente gráfico, literario, de apoyo para el estudio, de cultura nacional y universal para todos los alumnos. Así, cada día se intensifica el trabajo para garantizar que los niños de las comunidades indígenas de nuestro país, de las ciudades, los niños que tienen baja visión o ceguera, o quienes tienen condiciones especiales, dispongan de un libro de texto acorde con sus necesidades. Los materiales didácticos gratuitos y auxiliares que publica la Secretaría de Educación Pública para el sistema de educación básica representan un instrumento valioso que apoya a los maestros de todo el país, del campo a la ciudad y de las montañas a los litorales, en el ejercicio diario de la docencia.

El libro y los materiales didácticos gratuitos han sido, y siguen siendo, recursos tan nobles como efectivos para que México garantice el derecho a la educación de sus niños y jóvenes.

Secretaría de Educación Pública

Visita nuestro portal en <<http://basica.sep.gob.mx>>.

Índice

Sección	Título	Página
Introducción		4
Artes visuales	Ficha 1. El punto, la línea, la forma y el color	6
	Ficha 2. La textura y el tamaño en las composiciones colectivas	8
	Ficha 3. La importancia de la luz en la imagen	10
	Ficha 4. Los elementos básicos de las artes visuales para expresar ideas	12
Expresión corporal y danza	Ficha 1. Las partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento	14
	Ficha 2. Las posibilidades del cuerpo en movimiento	16
	Ficha 3. Las posibilidades del cuerpo al representar un fenómeno natural	18
	Ficha 4. Las posibilidades del cuerpo para representar un animal	20
Música	Ficha 1. Los sonidos graves, agudos, largos, cortos, fuertes y suaves en el entorno	22
	Ficha 2. Los sonidos graves, agudos, largos, cortos, fuertes y suaves en la voz	24
	Ficha 3. Las cualidades del sonido interpretadas por el cuerpo y los objetos	26
	Ficha 4. Las cualidades del sonido en piezas musicales	28
Teatro	Ficha 1. El cuerpo como herramienta de expresión	30
	Ficha 2. Las posibilidades de la voz como instrumento de expresión	32
	Ficha 3. El gesto como un elemento importante del teatro	34
	Ficha 4. La creatividad a través del juego	36
Fichas de integración	Ficha 1. La expresión a través del cuerpo	38
	Ficha 2. Las formas de expresión corporal en otras personas	40
	Ficha 3. Los sonidos que acompañan la expresión corporal	42
	Ficha 4. Los lenguajes artísticos como un medio de expresión corporal	44
Fuentes de consulta		46

Introducción

Imágenes para ver, escuchar, sentir y crear. Fichero didáctico. Educación Artística es un recurso didáctico que la Secretaría de Educación Pública pone a disposición del personal docente, directivo y técnico del país, con la finalidad de ofrecer estrategias y alternativas para favorecer la educación artística en la educación primaria.

Este fichero didáctico es de gran formato para que el docente trabaje de manera colectiva con sus alumnos los contenidos de la asignatura. Asimismo, ofrece referentes para hacer uso de un repertorio de actividades que, en apego al contexto y a los intereses de los niños, permitan el logro de los propósitos de la asignatura señalados en la propuesta curricular de primer grado de educación primaria.

El principal propósito del fichero es servir como una herramienta que permita la construcción de un espacio creativo, lúdico, respetuoso, solidario, sensible, retador y motivante para que los alumnos reconozcan el mundo que los rodea y descubran sus gustos, intereses y formas de expresar sentimientos e ideas, disfrutando de las actividades que favorecen la exploración, el descubrimiento y la experimentación.

El fichero didáctico se encuentra estructurado por:

- Fichas didácticas para el docente.
- Imágenes artísticas de gran formato.

En el siguiente cuadro se presenta la organización de las fichas didácticas, que incluye los distintos lenguajes artísticos y las fichas de integración con las que se propone concluir el curso:

Estructura del fichero didáctico				
Lenguaje Artístico	Ficha	Contenido		Imagen
Artes visuales	1	Los elementos básicos de las artes visuales en las imágenes del entorno.	El punto, la línea, la forma y el color	<i>Puertas, llaves y vialidad</i> , Maricarmen Miranda.
	2		La textura y el tamaño en las composiciones colectivas	<i>Vida</i> , Maricarmen Miranda.
	3		La importancia de la luz en la imagen	<i>El Alquimista</i> , ilustración de Ricardo Peláez, 2001.
	4		Los elementos básicos de las artes visuales para expresar ideas	<i>Sin título</i> , Guillermo Meza (1917-1997).
Expresión corporal y danza	1	Las posibilidades del movimiento corporal en la expresión de ideas, sensaciones y emociones.	Las partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento	Mujer con reflejos duales.
	2		Las posibilidades del cuerpo en movimiento	Puesta en escena de Poeta en Nueva York, Blanca Li Compañía.
	3		Las posibilidades del cuerpo al representar un fenómeno natural	Cascadas de Iguazú, Brasil.
	4		Las posibilidades del cuerpo para representar a un animal	<i>El león y la zorra</i> , ilustración de Irina Botcharova.
Música	1	Las cualidades del sonido en la música.	Los sonidos graves, agudos, largos, cortos, fuertes y suaves en el entorno	<i>Sin título</i> , Xavier Esqueda (1943), 1988.
	2		Los sonidos graves, agudos, largos, cortos, fuertes y suaves en la voz	<i>Puesto en el mercado</i> , Anónimo.
	3		Las cualidades del sonido interpretadas por el cuerpo y los objetos	Fotograma de <i>Amor embrujado</i> , cortometraje de la Matatena, A.C., 2008.
	4		Las cualidades del sonido en piezas musicales	Músico callejero de acordeón, Italia, 1959.
Teatro	1	El cuerpo, la voz y el gesto como herramientas expresivas en la representación de historias.	El cuerpo como herramienta de expresión	<i>Cantante negra</i> , Adolfo Riestra (1944-1989), 1987.
	2		Las posibilidades de la voz como instrumento de expresión	Clinic, Artes Escénicas Europeas, Gijón, España.
	3		El gesto como un elemento importante del teatro	Personas de pacas de heno, Otago, Nueva Zelanda.
	4		La creatividad a través del juego	El pianista, teatro de sombra, Festival Internacional de Puebla, 2009.
Fichas de integración	1	El reconocimiento corporal y sus posibilidades de expresión.	La expresión a través del cuerpo	Iguana, Colima.
	2		Las formas de expresión corporal en otras personas	<i>Ángel Perséidas Monumental</i> , Jorge Marín (1963), 2010.
	3		Los sonidos que acompañan la expresión corporal	<i>Touch Your Pulse</i> , Alicia Sánchez y Compañía, noviembre 2006.
	4		Los lenguajes artísticos como un medio de expresión corporal	Atrio central del Museo Guggenheim, Frank Lloyd Wright (1867-1959), 1959.

Las fichas didácticas están organizadas de la siguiente manera:

- Imagen.
- Intención didáctica.
- Información para saber más.
- Sugerencia de materiales.
- Actividad.
- Variantes de la actividad.

Es importante señalar que las fichas didácticas que corresponden a las fichas de integración no cuentan con el apartado “variantes de la actividad”.

Imagen. Todas las imágenes que se muestran especifican el título y el autor de la obra. En algunas ocasiones están acompañadas de un video, el cual se encuentra disponible en el CD que complementa este fichero didáctico. Cabe destacar que las imágenes son opcionales y en todos los casos pueden sustituirse, siempre y cuando la nueva imagen permita el desarrollo de la actividad.

Intención didáctica. Señala lo que se pretende que los alumnos alcancen a partir del desarrollo de las actividades propuestas en la ficha didáctica. Se enfatizan los conocimientos, actitudes, habilidades y sensaciones que se espera favorecer en los alumnos.

Información para saber más. Brinda referentes conceptuales o definiciones para comprender la intención de la ficha didáctica, por lo que se recomienda la lectura previa a su implementación.

Sugerencia de materiales. Señala la imagen que se trabaja en la ficha didáctica y una propuesta de materiales complementarios o adicionales, los cuales pueden sustituirse, lo importante es tener presente cuál es su función en la actividad para seleccionar los más pertinentes y accesibles.

Actividad. Propone estrategias para desarrollar los contenidos de la asignatura, a partir de una o más situaciones didácticas. Las actividades están diseñadas para ser aplicadas en diferentes contextos y consideran la participación de todos los alumnos.

Variantes de la actividad. Ofrece sugerencias para que la actividad pueda desarrollarse con algunos cambios, que no modifican su estructura.

La duración contemplada para las actividades con cada ficha didáctica es de una hora y media, aproximadamente; no obstante, en la planificación de cada docente este tiempo puede disminuir o aumentar, tomando en cuenta que las actividades son flexibles.

Las fichas didácticas que corresponden a las fichas de integración consideran la implementación de lo que los alumnos han aprendido en dos o tres lenguajes artísticos con los que trabajaron a lo largo del curso. Al igual que en las fichas de cada lenguaje artístico, sus actividades contemplan una duración aproximada de una hora y media.

La intención didáctica, las actividades, la selección de materiales y la implementación de las variantes de la actividad deben tomar en cuenta la participación de todos los alumnos del aula, incluyendo a aquellos que por condiciones de discapacidad, salud u otras características, podría considerarse que no pueden realizarlas. Por esto es importante que previamente lea, planifique y ajuste, si fuera necesario cada ficha, a fin de garantizar que todos los alumnos tengan la oportunidad de experimentar y aprender a través del arte.

Intención didáctica

El alumno identificará que el punto, la línea, la forma y el color están presentes en todo lo que se encuentra a su alrededor.

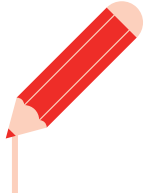
Información para saber más

- El punto es la unidad mínima y, en consecuencia, el primer recurso expresivo para la creación de una imagen.
- La línea es la sucesión de puntos con una dirección e intención; gracias a ella, nos percatamos de la existencia del trazo, el cual puede presentar variantes en grosor, intensidad, textura, uniformidad y color.
- La forma es la superficie delimitada por líneas, como por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo.
- El color es percibido por los ojos e interpretado por nuestro cerebro, y se clasifica de la siguiente manera:
  - Colores primarios: amarillo, rojo y azul.
  - Colores secundarios: surgen de la combinación de los primarios y son el anaranjado, verde y morado.

Sugerencia de materiales

- Imagen *Puertas, llaves y vitalidad*, de Maricarmen Miranda.
- Hojas blancas o de reúso.
- Hojas de árboles de diferentes tamaños (por lo menos, una por alumno).
- Lápices de colores o crayolas.
- Cinta adhesiva.
- Tijeras.
- Papel bond, kraft, hojas de reciclaje o cartón para el periódico mural.

Actividad

1 Pregunte a los alumnos: ¿Creen que su cuerpo se parece a una hoja? ¿Qué partes de su cuerpo son similares a las hojas de un árbol? Pida a sus alumnos que tracen el contorno de sus manos en una hoja blanca y que la comparen con la forma de la hoja de un árbol. Haga que los alumnos exploren su cuerpo e imaginen las líneas y formas que tienen, observando que las líneas son similares entre sí, que vean al cuerpo en su conjunto y después lo observen por partes. Solicite que dibujen las líneas que existen en su mano, con diferentes colores y las recorten para que al finalizar realicen un árbol con las manos de todos sus compañeros. Pueden poner un título a su producción grupal.

2 Enseñe a sus alumnos la imagen *Puertas, llaves y vitalidad*, de Maricarmen Miranda y pregúnteles: ¿cómo son las líneas y puntos de la imagen? ¿Observan líneas como las que vieron en sus manos? ¿Qué objetos del aula tienen este tipo de líneas y puntos?

Solicite que dividan una hoja de papel en cuatro partes y que dibujen lo siguiente:

- Un objeto similar a uno de la imagen (puerta, llave, ranura de la puerta, etcétera).
- Un objeto del entorno que les llame su atención por la forma (silla, banca, lápiz, etcétera).
- El objeto que les resulte más llamativo o interesante por su color.
- Un objeto del aula, en el que se muestren formas geométricas. Si hubiera más de dos, que usen un color diferente para cada forma.

3 Pida a sus alumnos que compartan con la comunidad de la escuela el árbol con las manos de todos, en el periódico mural o que lo coloquen en un lugar visible. Al terminar de colocar el árbol, realice una reflexión con sus

alumnos sobre la actividad, a partir de preguntas como: ¿han visto algún lugar u objeto que no tenga líneas, puntos, colores o formas? Al final, concluya con sus alumnos que en todas las personas, animales, objetos y en la naturaleza están presentes los elementos visuales: punto, línea, forma y color.

Variantes de la actividad

Si se complica dibujar los objetos del aula, pida a sus alumnos que observen o recuerden las nubes en el cielo y que dibujen las formas que tienen.

Puertas, llaves y vitalidad, Maricarmen Miranda.

Intención didáctica

El alumno identificará la textura y el tamaño de los objetos que se encuentran en su entorno.

Información para saber más

Entre los elementos plásticos o visuales, se encuentran la textura y el tamaño:

- La textura es creada por estructuras complejas, que pueden ser geométricas u orgánicas. Generalmente, se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en la corteza de un árbol, en la arena y en el caparazón de una tortuga. En una imagen se puede ver la textura representada por la repetición de líneas o puntos.
- El tamaño o medida es una de las características que ayuda a diferenciar a los objetos entre sí. También nos hace percibir que el espacio es más amplio o reducido, por lo que ayuda a diferenciar con claridad los elementos dentro de una imagen.

Vida, Maricarmen Miranda.

Sugerencia de materiales

- Imagen *Vida*, de Maricarmen Miranda.
- Objetos que se encuentren en el aula.
- Hojas blancas.
- Lápices de colores.

Actividad

1 Pregunte a sus alumnos: ¿podrían realizar una figura sin dibujarla? Si tuvieran que hacer una estrella y una luna usando sólo sus cuerpos, ¿cómo lo harían? Se busca que, en equipos, los alumnos usen sus cuerpos para realizar figuras y formas grupales.

Posteriormente formule a sus alumnos: ¿saben qué es la textura de un objeto? ¿Qué tipos de texturas conocen? Después de escuchar algunos comentarios, pídale que observen y dialoguen sobre los objetos y elementos que componen la imagen *Vida*, de Maricarmen Miranda; para ello pregunte: ¿cómo se imaginan que es la textura del tronco del árbol? Si pudieran tocar el cuerpo del pez verde, ¿cómo sería su textura, sería resbalosa? ¿Han visto flores tan grandes como los árboles? ¿Cómo creen que hizo la autora del cuadro para que las imágenes tuvieran distintos tamaños? ¿Serán reales?

Explique que la obra fue creada mediante la superposición de objetos e imágenes, y que todo está fuera de proporción.

2 Pídale que formen en el suelo una figura que les guste con objetos que encuentren en su entorno, tales como chamarras, mochilas, reglas, escuadras, lápices, libros, etcétera. Lo importante de la actividad es que superpongan los objetos que recolectaron para formar una figura y que la aprecien estando de pie. Algunas ideas:

- Una chamarra puede ser usada para representar el cabello de un personaje.
- Los lápices pueden ser las patas de una araña o los ojos de un caracol.
- Las mochilas pueden representar la panza de un elefante.
- Las hojas de un árbol o una palmera pueden ser la lancha donde se transporta una jirafa.
- Las gomas de borrar pueden ser los dientes de un hipopótamo.

Antes de recoger las figuras, pida a sus alumnos que les pongan un título y si es posible que tomen una fotografía o bien, que realicen un dibujo de ellas. Al final, invite a sus alumnos a observar la figura que formaron y a que reflexionen sobre el hecho de que en todos los objetos están presentes los elementos visuales: punto, línea, forma y color, textura y tamaño, y que es posible jugar con ellos al elaborar una imagen.

Variantes de la actividad

Invite a sus alumnos a dibujar varios objetos o animales de su entorno jugando con las dimensiones de éstos; es decir, que dibujen en tamaño pequeño objetos o animales que en la realidad son grandes, y viceversa.

Vida, Maricarmen Miranda, técnica mixta, collage digital, 50 x 60 cm.

i

Intención didáctica

El alumno identificará la importancia de la luz en la elaboración de una imagen.

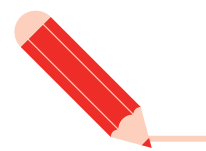

El Alquimista, ilustración de Ricardo Peláez, 2001.

+

Información para saber más

- Un alquimista se dedica a manipular los conocimientos de la física, la química, la medicina, la astrología y el arte, entre otros.
- En las artes visuales la luz tiene un papel primordial, es el elemento principal para crear una imagen. La luz es considerada un elemento plástico o visual que permite apreciar lo que compone la imagen, como son los contornos, colores, objetos, texturas y ubicaciones, por mencionar algunos.
- En las imágenes existen dos tipos de luz: la natural (sol) y la artificial (lámpara, fuego, etcétera). La presencia de alguno de los dos tipos de luces produce distintas clases de iluminación y diferentes sensaciones al percibir la imagen. Por ejemplo, cuando vemos una imagen que fue captada en un espacio abierto por la noche, ésta crea una atmósfera de penumbra, en la que apenas podemos captar las siluetas de los objetos.
- La técnica del esgrafiado consiste en iluminar una hoja gruesa con muchos colores por todas partes, haciendo una base de colores de cera. Después, se coloca una capa de tinta china, y al final se rasca la superficie negra en donde se quiera hacer el dibujo. Si no se cuenta con tinta china, se puede utilizar crayón negro. En este caso, el raspado deberá ser más ligero.

Actividad

1 Plantee a sus alumnos la siguiente pregunta: ¿podrían identificar los objetos si no existiera la luz? Pídeles que cierren los ojos y avancen hasta el frente sin chocar con los objetos o compañeros del aula, ¿se puede? Con esto se busca que los alumnos comprendan que sin luz sería imposible ver los objetos o formas que se encuentran en el entorno, y que lo mismo ocurre en las imágenes. Para realizar esta actividad, previamente verifique que no existan objetos o personas con las que los alumnos puedan tropezar en el recorrido, y minimice los riesgos.

2 Pida a sus alumnos que observen la imagen *El Alquimista*, de Ricardo Peláez, y que identifiquen lo que está haciendo el personaje. Para ello, pregunte: ¿qué tipo de objetos ven en la imagen? ¿Qué consideran que está haciendo el personaje? ¿Qué estará leyendo? ¿Con qué tipo de luz se alumbra?, ¿es natural o artificial? ¿Los objetos se observan claramente?, ¿será de día o de noche?

3 Posteriormente, pida a sus alumnos que formen un círculo y que en el centro, sobre una superficie alta, coloquen objetos con formas geométricas para que puedan ser observados por todos; por ejemplo, una caja, un vaso, la regla o el borrador. Con una lámpara ilumine estos objetos desde diferentes direcciones; por ejemplo, de frente, de arriba hacia abajo, de costado o desde abajo. Pregunte a sus alumnos sobre qué caras de las figuras geométricas ven mayor luz; solicite que seleccionen una figura geométrica y la dibujen en una hoja de papel. Pídeles que cuando la dibujen, dejen en blanco la cara de la figura en la que da la luz y que sólo coloreen las demás.

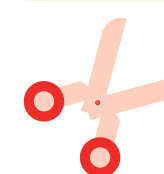
4 Con el papel ilustración y las crayolas, indique a sus alumnos que trabajarán de manera individual aplicando la técnica del esgrafiado. Primero, solicite que coloreen con crayolas de colores el papel ilustración. Invítelos a colorear haciendo líneas con diferentes colores y en diferentes direcciones; posteriormente, pídeles que cubran con tinta china lo que ya colorearon con crayola, es decir, que pongan una capa ligera de tinta sobre lo coloreado, y que esperen a que ésta seque. Finalmente, con un lápiz, clavo o tijeras, pídeles que tracen el contorno de una imagen sobre la capa de tinta china y que froten las partes del

dibujo que serán descubiertas. La idea es que experimenten cómo, con la punta del lápiz, clavo o tijeras, se descubre e ilumina la imagen que se encuentra en la oscuridad. Comente con sus alumnos que ésta es la técnica del esgrafiado. Invite a sus alumnos a que pongan título a sus producciones. Por último, concluya con sus alumnos que la luz es necesaria para observar los colores.

Sugerencia de materiales

- Imagen *El Alquimista*, de Ricardo Peláez.
- Lámpara de mano.
- Objetos con formas geométricas (caja, vaso, regla, etcétera) o bien un juego de figuras geométricas.
- Pliegos de papel ilustración cortados en cuartos.
- Crayolas de colores.
- Tinta china.
- Lápiz.
- Tijeras o clavo.

Variantes de la actividad

Busque algunas imágenes que tengan luces y sombras para mostrarlas a los alumnos en clase. También puede pedir que ellos las consigan.

El Alquimista, ilustración de Ricardo Peláez, 2001, acuarela sobre papel, 55 x 42 cm.

i

Intención didáctica

El alumno reconocerá que el punto, la línea, la forma, el color, la textura, el tamaño y la luz sirven para expresar ideas y realizar una composición.

Sin título, Guillermo Meza (1917-1997).

+

Información para saber más

En las artes visuales, la composición es la organización de sus elementos (forma, color, textura, etcétera) en una superficie determinada. Su función es hacer que exista armonía y equilibrio en una imagen, por lo que se hace uso principalmente de los siguientes aspectos:

- **Dirección:** es la disposición que tienen las formas dentro de una composición, las cuales predominan hacia alguna zona de la imagen.
- **Tamaño:** es la relación de las formas entre sí; éstas permiten crear diferentes planos o perspectivas dentro de una imagen.
- **Distribución:** es el acomodo de los elementos dentro del espacio de una imagen.
- **Espacio:** es la extensión que contiene todo aquello que conforma la composición y lo que nos rodea.

Asimismo, es importante saber que una imagen se considera realista cuando representa objetivamente el modelo que se encuentra en la realidad. En cambio, se conoce como abstracta cuando la representación está hecha solamente tomando algunos elementos del modelo que se encuentra en la realidad, lo cual hace que cambie la forma en que lo percibimos.

Actividad

1 Pregunte a sus alumnos: si tuvieran que expresar en un dibujo cómo se sienten el día de hoy, ¿cómo lo harían? Luego, pídale que lo realicen en papel. Se busca que sus alumnos expresen e identifiquen a través de un dibujo libre cómo se usan los elementos de las artes visuales (línea, punto, forma, color, textura y luz) para expresar lo que sienten.

2 Pida a sus alumnos que observen la imagen *Sin título*, de Guillermo Meza, y pregunte: ¿qué elementos de la naturaleza se muestran en la imagen? ¿En qué son diferentes las aves que aparecen a las reales? ¿En qué son diferentes la iguana, las catarinas y las moscas que aparecen en la imagen con respecto a las aves de la pintura? ¿Todas las aves vuelan al mismo lugar?

3 Después de compartir sus opiniones, invítelos a que elijan “ser” una de las aves y a que hagan una acuarela en la que muestren lo que está viendo el ave que seleccionaron. Es importante que los alumnos tengan claro en qué posición se encuentra el ave que decidieron ser: volando, parada sobre una rama, dentro de una jaula, etcétera.

Organice a sus alumnos en equipos según el ave que seleccionaron, y pídale que compartan sus dibujos. Es importante que los alumnos reflexionen sobre lo que miraron desde la posición del ave que eligieron y que comenten en equipo por qué vieron cosas similares o diferentes. Después, pegue los dibujos en un espacio amplio para que todos puedan verlos, acomódelos según corresponda con la posición que tiene cada ave en la ilustración de esta lámina. Pida ahora a sus alumnos que cuenten el número de aves que hay en la imagen de Meza. Hágales observar que algunas aves están más definidas que otras en la imagen.

4 Pida ahora a sus alumnos que dibujen con acuarelas algún objeto que les guste, haciendo que sus trazos se asemejen lo más posible al objeto que están dibujando, es decir, un dibujo realista. Posteriormente pida que dibujen el mismo objeto de forma abstracta, es decir, que los trazos sean libres, sin importar que no se plasmen todas las características del objeto de forma realista. Al terminar, invite a que coloquen los dibujos en algún lugar del aula.

- Recuerde que la técnica de acuarela requiere que los colores sean diluidos en agua, por lo que tienen que calcular y medir la cantidad de agua con la que diluyen los colores.
- Exponga los dibujos realistas y abstractos.
- Al final, comente con sus alumnos que los dibujos expresan ideas, sentimientos, situaciones, etcétera, y que para elaborar un dibujo se requiere usar los elementos visuales: punto, línea, forma, color, textura, tamaño y luz.

Variantes de la actividad

Las acuarelas de la actividad anterior se pueden realizar con recursos naturales, como frutas y verduras, las cuales deberán de ser machacadas y presionadas hasta extraer el jugo concentrado. Para esto se puede usar: espinaca, col morada, zanahoria, fresas, arándanos, azafrán, limón, betabel, hojas de plantas, o café, por mencionar algunas.

Sugerencia de materiales

- Imagen *Sin título*, de Guillermo Meza.
- Acuarela. De no ser posible puede usar pigmento de recursos naturales.
- Lápiz.
- Pincel. También pueden usar sus dedos.
- Tijeras.
- Hojas blancas.
- Cinta adhesiva.

Sin título, Guillermo Meza (1917-1997), acuarela sobre papel, 1988. 59.6 x 84 cm, fotografía de Enrique Bostelmann/Colección Pictórica de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

i

Intención didáctica

El alumno identificará las partes de su cuerpo y sus posibilidades de movimiento.

Mujer con reflejos duales.

Información para saber más

Cuando saltamos, corremos, giramos, caminamos, por mencionar sólo algunas acciones, utilizamos diferentes articulaciones y segmentos del cuerpo. Una articulación es la unión de dos o más huesos; el cuerpo usa diferentes articulaciones para moverse, como los hombros, los codos y las rodillas, entre otras.

Un segmento corporal abarca desde una articulación hasta otra u otras próximas. En un segmento se encuentran huesos y músculos; por ejemplo, un segmento corporal puede ser del hombro al codo, del codo a la mano, o del hombro a la mano.

Sugerencia de materiales

- Imagen Mujer con reflejos duales.
- Música con diferentes ritmos (rápidos y lentos).
- Reproductor de música.

Actividad

1 Pídale a sus alumnos que expresen con movimientos sus respuestas a las siguientes preguntas: ¿hasta dónde se pueden estirar? ¿Qué movimientos deben hacer para que su cuerpo se vea más pequeño? ¿Qué partes de su cuerpo se pueden doblar, girar y/o extender? Haga que exploren con las partes de su cuerpo diferentes movimientos para identificar las articulaciones y sus segmentos.

2 Pida a sus alumnos que observen la imagen Mujer con reflejos duales, acompañada de música instrumental suave, y que digan qué partes del cuerpo mueve la silueta de la mujer y si creen que es lo máximo que se puede estirar. Invítelos a escuchar la música y a mover cada parte de su cuerpo en diferentes situaciones; explíqueles que cada vez que usted dé una palmada, eso significará que ellos deberán estar (imaginariamente) en una situación distinta. Por ejemplo, cuando dé la palmada, ellos deberán hacer como:

- Si fueran gigantes que tienen que entrar por una puerta muy pequeña.
- Si fueran globos que se revientan de pronto.
- Si fueran robots que caminan.
- Si fueran hormigas cargando su alimento tres veces más grande que ellas.
- Si sus cuerpos fueran de gelatina y se estuvieran derritiendo.
- Si sus pies pesaran mucho y no pudieran correr.
- Si se acostaran en una pelota muy grande.

Reflexione con sus alumnos respecto a qué partes del cuerpo movieron en cada situación, y cuáles fueron las más difíciles y fáciles de realizar.

3 Pida que se recuesten y sientan las partes de su cuerpo que están tocando el piso, luego indíqueles que exploren otras maneras de acostarse y que escojan la que más les gusta para realizar los siguientes ejercicios, sin ponerse de pie:

- Levantar y bajar los brazos.
- Levantar la cadera.
- Apoyarse en los hombros y pies.
- Apoyarse sólo en los glúteos.
- Apoyarse sólo en el abdomen.
- Apoyarse en las manos y pies.

Comente con sus alumnos que el cuerpo tiene articulaciones y segmentos que le permiten moverse de diferentes maneras, aunque no todos los cuerpos pueden hacer los mismos movimientos, porque unos son más flexibles que otros, o tienen diferentes capacidades de movimiento.

Variantes de la actividad

Haga que sus alumnos comenten sobre las actividades cotidianas en las que utilizan sus articulaciones y segmentos; por ejemplo, cuando comen sopa utilizan regularmente la articulación del codo y cuando levantan un objeto del piso, utilizan la articulación de la cadera. Asimismo, cuando levantan el brazo, mueven varios segmentos corporales, lo mismo cuando aprietan un objeto con la mano.

Mujer con reflejos duales, © Glowimages.

i

Intención didáctica

El alumno explorará diferentes posibilidades para hacer un mismo movimiento.

+

Información para saber más

Las cualidades del movimiento son:

- **Peso:** se relaciona con la fuerza de gravedad y depende de la intención de movimiento. Se divide en:
  - **Pesado:** cuando el cuerpo tiene la sensación de lucha, de resistencia y utiliza toda su energía.
  - **Ligero:** cuando el cuerpo reduce la fuerza, se adapta, deja de luchar y libera su energía.
- **Tiempo:** es el factor que permite realizar los movimientos del cuerpo con mayor o menor velocidad y duración. Se divide en:
  - **Rápido (repentino):** cuando el cuerpo tiene prisa, apuro y se mueve en el menor tiempo posible.
  - **Lento (sostenido):** cuando el cuerpo prolonga un movimiento el mayor tiempo posible.
- **Espacio:** es el factor que hace referencia a las trayectorias que realiza el cuerpo al desplazarse en un lugar. Se divide en:
  - **Directo:** cuando el cuerpo realiza trayectorias rectilíneas con la intención de llevar una sola dirección.
  - **Indirecto:** cuando el cuerpo realiza trayectorias en zigzag o en diferentes direcciones y no tiene una intención definida.
- **Flujo de movimiento:** es la sensación de progresión, continuidad o control de la energía del cuerpo. Se divide en:
  - **Libre:** cuando el cuerpo se mueve libremente, el movimiento es continuo, ligado uno con otro y existe la sensación de que la energía circula.
  - **Controlado:** cuando el cuerpo se mueve con control o restricción y existe la sensación de que la energía no fluye o encuentra oposición.

Actividad

1 Pregunte a sus alumnos: ¿qué tan rápido o lento pueden mover las diferentes partes de su cuerpo? Haga que sus alumnos muevan sus piernas y brazos, la cabeza, la cadera, los hombros, etcétera, de manera libre.

2 Ponga música de diferentes ritmos y pida a sus alumnos que imaginen cómo harían para llegar a la puerta bajo las siguientes condiciones:

- Si su cuerpo fuera de chicle.
- Si su cuerpo se inflara como un globo que se eleva.
- Si sus brazos y piernas fueran de palo.
- Si estuvieran recorriendo un laberinto.

Reflexione con ellos sobre qué movimientos utilizarían en una u otra situación.

3 Pídeles que observen la imagen puesta en escena de Poeta en Nueva York, de Blanca Li Compañía, para que identifiquen las posiciones de las personas e imaginen si sus movimientos son rápidos, lentos, fuertes, ligeros, directos o indirectos. Solicíteles que expresen lo que observaron: ¿qué imaginan que están haciendo las personas de la imagen?, ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué posición de las que se observan en la lámina requiere de más movimiento?

4 Ponga música lenta e invite a sus alumnos a que hagan movimientos con poca energía y lentos, como si fueran un caracol o un elefante, para que identifiquen la energía con la que se mueven regularmente; después, pídeles que hagan movimientos con mayor rapidez y menor peso, como si fueran un correcaminos o un gato. Haga énfasis en las características de los movimientos en ambos casos.

Reflexione con sus alumnos que para realizar un mismo movimiento el cuerpo puede hacerlo de diferentes maneras y usando distintas cualidades, como rápido, lento, fuerte, suave, directo o indirecto.

Puesta en escena Poeta en Nueva York, Federico García Lorca en Nueva York, Blanca Li Compañía.

Variantes de la actividad

Pida a sus alumnos que imaginen cómo se moverían si hubiera jabón en el piso, si el suelo fuera de hielo, fuera muy frágil o tuviera muchas espinas que se deben evitar. También puede pedirles a sus alumnos que propongan otras condiciones para realizar en el grupo diferentes movimientos.

Sugerencia de materiales

- Imagen puesta en escena de Poeta en Nueva York, de Blanca Li Compañía.
- Música con diferentes ritmos (rápidos y lentos).
- Reproductor de música.

Puesta en escena Poeta en Nueva York, Federico García Lorca en Nueva York, Blanca Li Compañía, en los Jardines de Alhambra, Granada, Andalucía, España, 2008, © White Star/Monica Gumm/Glowimages.

Intención didáctica

El alumno explorará las formas de mover su cuerpo para representar un fenómeno natural.

Cascadas de Iguazú, Brasil.

Información para saber más

Consulte las cualidades del movimiento que se encuentran en la Ficha 2 Expresión corporal y danza.

Sugerencia de materiales

- Imagen Cascadas de Iguazú, Brasil.
- Música con ritmos lentos.
- Reproductor de música.

Actividad

- 1 Pregunte a sus alumnos: ¿qué fenómenos naturales conocen? ¿Un fenómeno natural se puede representar con el cuerpo? ¿Cómo lo harían?
- 2 Pida a sus alumnos que realicen un breve ejercicio de calentamiento de diferentes partes de su cuerpo. Por ejemplo, suban y bajen varias veces sus tobillos, como si hicieran puntas; que muevan sus rodillas en círculos como si tuvieran un lápiz entre ellas, que muevan la cadera como si hubiera un aro que girara en su cintura, y por último, que muevan la cabeza de arriba hacia abajo, como si quisieran ver lo que hay arriba y en las puntas de sus pies.
- 3 Reúnelos en equipos y platiquen sobre las características de los fenómenos naturales que conocen: lluvia, huracanes, tornados, erupciones volcánicas, sismos, etcétera. Por ejemplo, las características de una erupción volcánica son:
  - El resultado del ascenso del magma (roca fundida), que se encuentra en la parte interna de un volcán activo. Las erupciones son emisiones de magma, gases y/o ceniza volcánica. Estos materiales pueden ser arrojados con distintos grados de violencia, dependiendo de la presión de los gases provenientes del magma o del agua subterránea sobrecalentada.
- 4 Una vez que comentaron las características de los fenómenos naturales que conocen, pregúnteles sobre los movimientos que se realizan. Por ejemplo, ¿cómo se mueve la lava, rápido o lento? ¿Cómo se mueve el humo de las fumarolas? ¿Cómo se mueven las cenizas?, etcétera. Un ejemplo de la “erupción volcánica en movimientos” sería de la siguiente forma:
  - Para representar la lava que sale explosivamente desde la boca del volcán se pueden dar saltos rápidos y levantar los brazos muchas veces.
  - Para representar las corrientes de lava, se puede correr en diferentes direcciones y encogerse en el piso durante unos segundos.
  - Para hacer las fumarolas, se pueden dar giros lentos levantando los brazos con suavidad o haciendo círculos.

- Las cenizas se pueden representar con saltos lentos.
  - La lava que avanza lentamente puede representarse acostados boca arriba o boca abajo en el suelo y dando giros lentos.
- Reunidos con el mismo equipo, haga que sus alumnos representen uno de los fenómenos naturales de los que hablaron, señalando sus características y poniéndose de acuerdo en los movimientos que van a hacer en cada caso. Ponga música con ritmo lento y permita que los alumnos exploren libremente los movimientos de su fenómeno. Pueden practicarlos cuantas veces necesiten.
- Pida que cada equipo realice los movimientos de su fenómeno natural frente a sus compañeros, teniendo en cuenta que no deben hablar para que los demás adivinen de qué fenómeno se trata.
- 5 Muestre la imagen Cascadas de Iguazú, Brasil, e invite a sus alumnos a que la observen y a que representen, con movimientos de su cuerpo, cada detalle de la imagen; por ejemplo, el movimiento de las nubes, del agua, los árboles y el viento. Pregúnteles: ¿cómo serían?
- Reflexione con sus alumnos que todos los fenómenos naturales pueden ser comparados con las cualidades de los movimientos del cuerpo, porque ambos pueden ser rápidos, lentos, fuertes, suaves, directos o indirectos.

Variantes de la actividad

Puede pedirles a sus alumnos que propongan otras situaciones imaginarias de movimientos, imitando formas de la naturaleza (plantas, árboles, piedras, ríos, lagos, mar, etcétera) para realizarlas en el grupo.

Cascadas de Iguazú, Brasil, © Photo Stock.

Intención didáctica

El alumno explorará las posibilidades del movimiento para representar a un animal.

El león y la zorra, ilustración de Irina Botcharova.

Información para saber más

Consulte las cualidades del movimiento que se encuentran en la Ficha 2 Expresión corporal y danza.

Sugerencia de materiales

- Imagen *El león y la zorra*, de Irina Botcharova.
- Música con ritmos rápidos.
- Reproductor de música.

Actividad

- 1 Pregunte a sus alumnos: ¿cómo harían para trasladarse si no pudieran levantar los pies? Por ejemplo, ¿podrían imitar el movimiento de una serpiente?

Puede acompañar la actividad con música rápida. Pida a sus alumnos que se coloquen en un lugar lo más amplio posible y se muevan por todo el espacio como su animal favorito, atendiendo a las palmadas que usted vaya dando, ya que éstas indicarán variaciones en el movimiento. Por ejemplo:
  - Una palmada: cambio de animal.
  - Dos palmadas: ir más rápido o más lento.
  - Tres palmadas: señal de que su cuerpo es más pesado.
- 2 Muestre la imagen *El león y la zorra*, de Irina Botcharova, y pregunte a sus alumnos: ¿a qué animal está viendo el león? Si tuvieran que representar a uno de los animales de la imagen, ¿cuál elegirían? Pídeles que imaginen que el animal que seleccionaron se encuentra en una situación diferente: ¿cómo se movería? Por ejemplo:
  - Haciendo ejercicio.
  - Bailando.
  - Comiendo.
  - Sembrando una planta.
- 3 Por equipos, inventen una historia a partir de la imagen y represéntenla con movimientos libres y con un fondo musical rápido; también pueden seleccionar un ambiente diferente, por ejemplo:
  - Una cocina.
  - Un parque de diversiones.
  - Un tren.
Pídeles que practiquen su historia e invítelos a colocar objetos en el espacio, pueden ser mochilas, ropa o muebles que no impliquen un riesgo, para que sean parte del ambiente. Pueden presentar su historia frente al resto de los equipos. Reflexione con sus alumnos que los movimientos de los animales pueden ser comparados con las cualidades de los movimientos de su cuerpo, porque ambos pueden ser rápidos, lentos, fuertes, suaves, directos o indirectos.

Variantes de la actividad

Los alumnos pueden proponer un cuento o una leyenda, para realizar la historia.

El león y la zorra, ilustración de Irina Botcharova/Archivo Iconográfico-DGMIE-SEP.

Intención didáctica

El alumno distinguirá los sonidos del entorno y de su cuerpo, reconociendo las cualidades de los mismos: graves y agudos (altura); largos y cortos (duración) y fuertes y suaves (intensidad), así como la fuente que los emite (timbre).

Información para saber más

El sonido es la parte fundamental de la música junto con el silencio, sin ellos sería imposible crear melodías musicales. El sonido, en este contexto, tiene cuatro cualidades que lo definen:

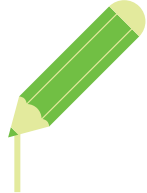
- Altura: permite distinguir un sonido agudo de uno grave.
- Intensidad: ayuda a distinguir un sonido fuerte de uno suave.
- Duración: ayuda a distinguir las diferentes vibraciones producidas por un sonido en el tiempo y está relacionada con el ritmo; es representada por los segundos que contiene. Los sonidos, por su duración, pueden ser largos o cortos.
- Timbre: permite distinguir diferentes instrumentos y órganos de producción del sonido; es decir, la fuente de donde proviene un sonido.

A la representación del sonido en un dibujo se le denomina paisaje sonoro. Un paisaje sonoro es, entonces, la representación gráfica de los sonidos que existen en el entorno, en el cuerpo, en una pieza musical o en cualquier lugar donde éstos puedan producirse. Su representación se logra mediante la imaginación, utilizando gráficas no convencionales, las cuales son signos y trazos libres. Se pueden usar líneas gruesas, delgadas, rectas, curvas, en zigzag, punteadas, puntos grandes o pequeños, entre otras.

Sugerencia de materiales

- Imagen *Sin título*, de Xavier Esqueda.
- Hojas de papel.
- Lápices de colores.

Actividad

1 Pregunte a sus alumnos: ¿qué sonidos imaginan que se escucharían en la imagen de Xavier Esqueda? ¿Qué sonidos producen los vehículos? ¿Habrá personas o animales en esos edificios? ¿Qué sonidos harían? ¿Qué sonido hizo el lápiz cuando dibujó la imagen? ¿Qué sonidos creen que se produjeron cuando le sacaron punta o borraron algo? ¿Creen que los sonidos se puedan dibujar?

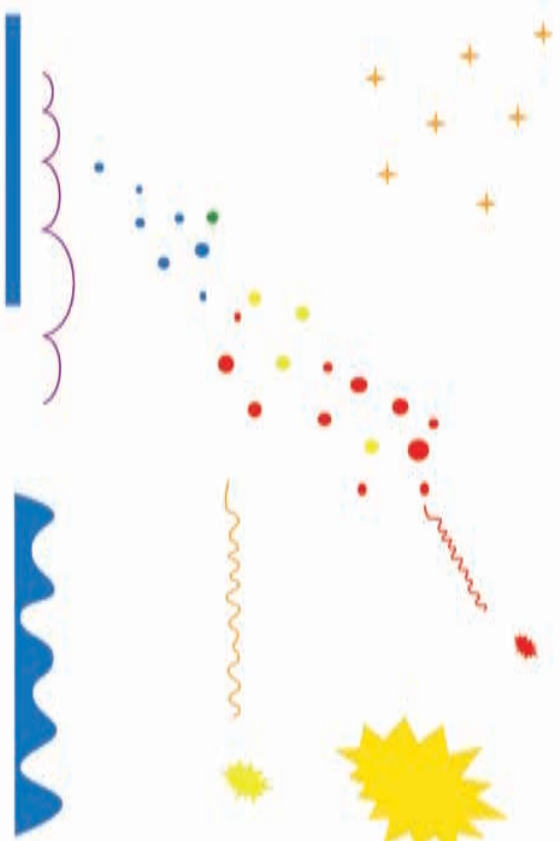
2 Pida a sus alumnos que pongan atención en los sonidos que logran escuchar fuera de la escuela, así como dentro de la misma; pueden ser de automóviles, animales, fábricas, agua o personas. Posteriormente, en la hoja de papel y con los lápices de colores, invite a que realicen un dibujo de cada sonido, utilizando un color diferente para cada uno; por ejemplo, el amarillo puede ser utilizado para el sonido que emitió un persona, el azul para el que hizo un animal, el rojo para representar el de un vehículo, etcétera. Se espera que los alumnos recuerden qué color significa cada sonido.

Los sonidos pueden ser representados de múltiples maneras, por ejemplo, usando líneas gruesas o delgadas que sean rectas, curvas o en zigzag, con punteado, ya sea haciendo puntos grandes o pequeños, e incluso pueden ser representaciones de los objetos que emiten el sonido. Por ahora, sólo interesa que los alumnos representen de manera libre lo que oyen. Una vez que terminen sus dibujos, péguelos en un lugar donde todos puedan verlos.

3 Realice sonidos con diferentes partes de su cuerpo y pida a sus alumnos que cierren sus ojos, escuchen con atención los sonidos y advinen con qué partes del cuerpo los realizó; por ejemplo:

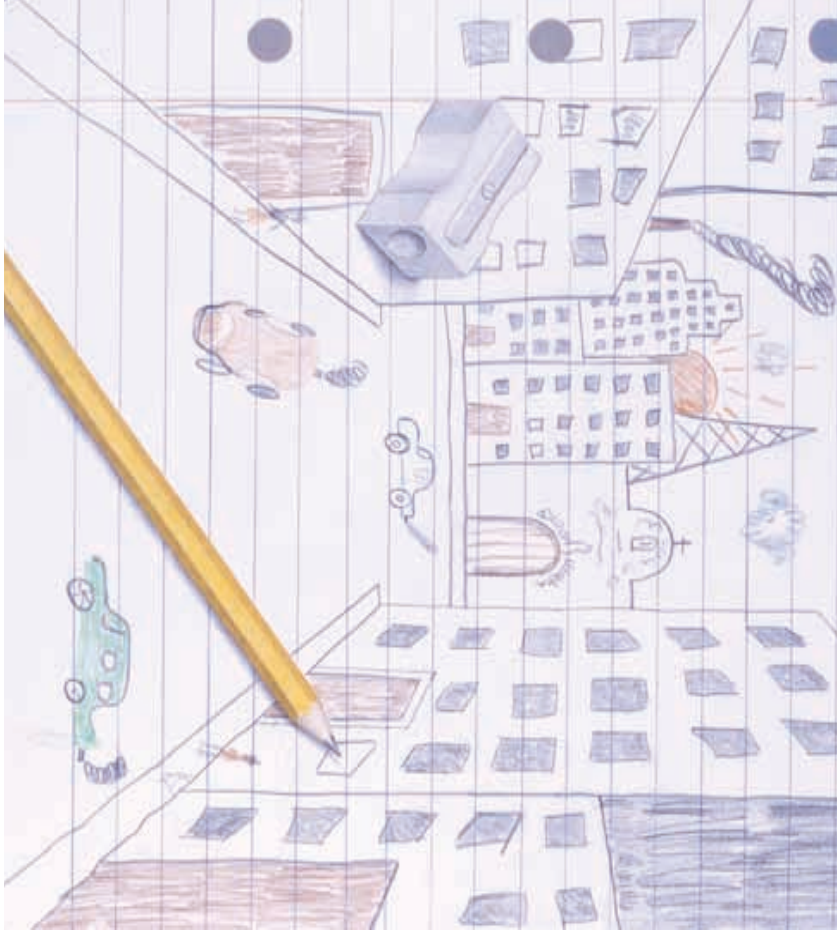
- Un aplauso.
- Una palmada en la mejilla.
- Una palmada en las piernas.
- Pisar fuerte sobre el piso.

- Chasquear los dedos.
  - Hacer sonidos con la boca sin usar la voz.
- Invite a sus alumnos a que exploren libremente los sonidos que pueden hacer con su cuerpo y también a que conozcan los que pueden hacer sus compañeros. Pregúnteles: ¿qué sonidos fueron los más reconocibles? ¿Cuáles son los que resultaron más agradables? ¿Qué diferencias encontraron entre los que escucharon en su entorno y los que hicieron con su cuerpo?
- Reflexione con sus alumnos que los sonidos pueden ser graves, agudos, largos, cortos, fuertes, suaves, y que provienen de su cuerpo o del entorno. Explíqueles que a la fuente que los emite se le conoce como timbre.

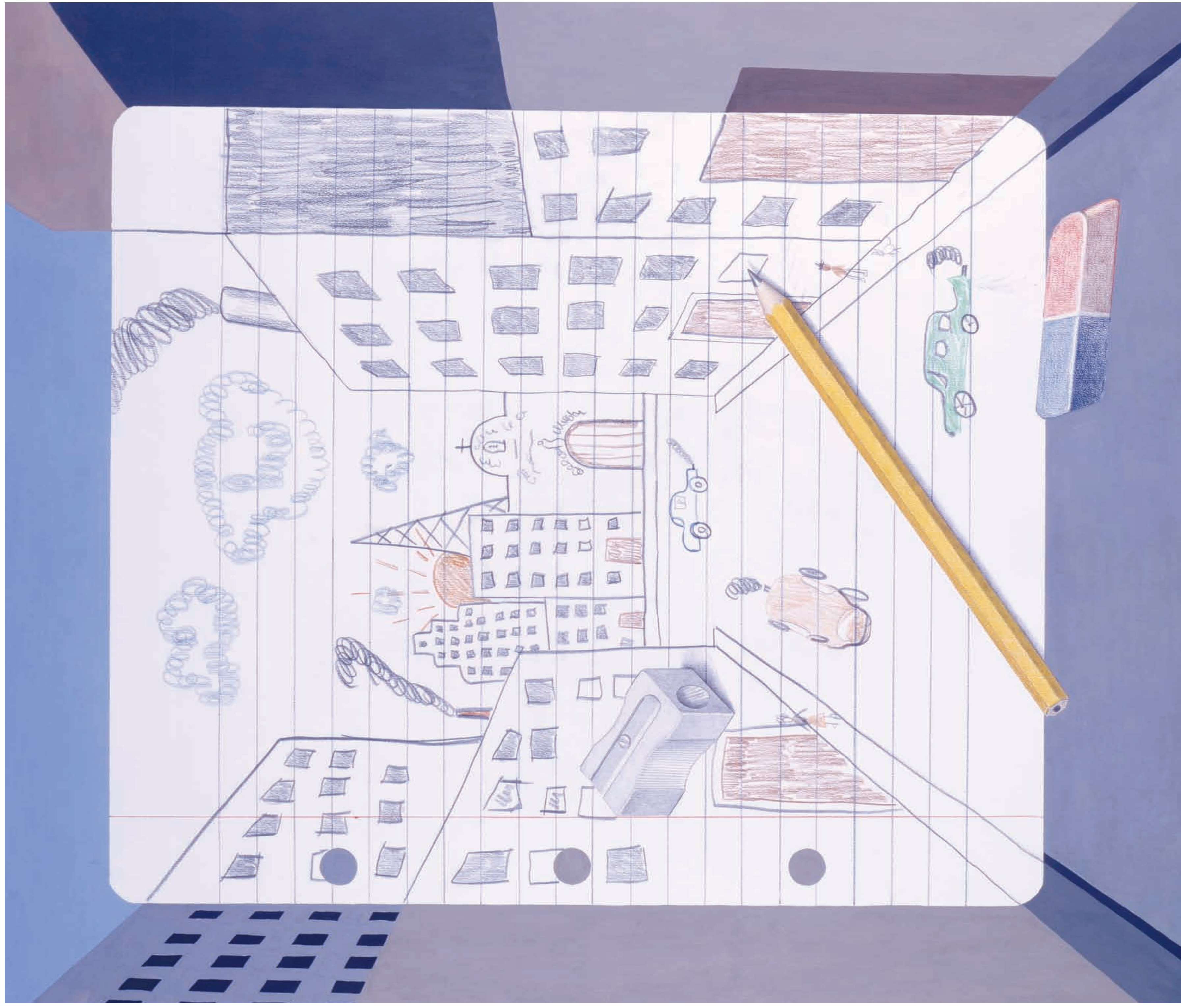
Variantes de la actividad

Se puede sugerir a los alumnos que pongan especial atención a todos los sonidos que escuchen en su casa, de camino a la escuela o en los diversos lugares públicos que existan en el lugar donde viven, poniendo atención a los pasos de las personas, al sonido del viento, de los animales, etcétera, a fin de que elaboren diferentes dibujos de los sonidos, utilizando el material que se sugirió. Además, puede realizar secuencias de sonidos corporales; por ejemplo, dos chasquidos, tres aplausos y una palmada en las piernas.

Sin título, Xavier Esqueda (1943), 1988.

Sin título, Xavier Esqueda (1943), 1988, técnica mixta sobre papel, 84.2 x 70 cm, fotografía de Enrique Bostelmann/Colección Pictórica de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Intención didáctica

El alumno reconocerá los sonidos graves, agudos, largos, cortos, fuertes y suaves por medio de la voz.

Puesto en el mercado, anónimo, 1766.

Información para saber más

La voz puede ser grave o aguda (altura), con ella se puede gritar o hablar suave (intensidad), también se pueden hacer sonidos largos o cortos (duración) y la voz en cada persona es particular (timbre); por lo cual, estudiar las cualidades del sonido por medio de la voz es de mucha importancia para el conocimiento general del sonido.

Sugerencia de materiales

- Imagen *Puesto en el mercado*, anónimo, 1766.
- Hojas de papel.
- Lápices de colores.

Actividad

1 Pida que observen con atención la imagen *Puesto en el mercado*, de autor anónimo, y pregunte a sus alumnos: ¿cómo creen que serían las voces de las personas que aparecen en la imagen? ¿Qué otros sonidos se escucharían en la imagen? Por ejemplo, el sonido de los pasos, el cuchillo al cortar una fruta, las risas de los niños, el cambio de las monedas al pagar, etcétera.

2 Pida a sus alumnos que redicen el dibujo de lo que se encuentra dentro de un mercado y que, al terminar, identifiquen todos los objetos, animales o personas que emiten un sonido.

3 Posteriormente, pídale que representen en sus dibujos las sensaciones que les provocan los sonidos, mediante gráficas no convencionales. Recuerde que las cualidades del sonido son: altura (graves y agudos), duración (largos y cortos), intensidad (fuertes y suaves), y timbre (fuente que emite los sonidos).

Para representar los sonidos y sus cualidades pueden usar distintos colores y formas. Por ejemplo, si un sonido es corto, tracen una línea corta o hagan un pequeño círculo. Por el contrario, si el sonido es largo, por ejemplo, una moneda cayendo o unos pasos que se alejan, la línea puede ser larga en zigzag.

Una vez que hayan terminado sus dibujos, reúnanlos en equipos para que expliquen qué quisieron decir con cada representación del sonido. Después, puede seleccionar a cinco alumnos para que pasen al frente, mientras el resto de los alumnos cierran los ojos. Indíquele a cada uno de los que están al frente que grite algo, por ejemplo: “¡Tres!”. Pida al resto de los alumnos que abran los ojos y pregúnteles quién de sus compañeros fue quien gritó el número. Repita este procedimiento con el resto de los alumnos que están al frente, pero ahora pidiéndoles que digan el nombre de una fruta con voz suave, con voz aguda o grave, o que digan alguna vocal haciendo el sonido de manera larga o corta, por ejemplo, “Aaaaaaaa”, o “¡A!”.

Al finalizar, pregunte: ¿reconocieron las voces de sus compañeros? ¿Las voces fueron iguales o diferentes? ¿Por qué creen que su voz es única?

¿Se les dificultó distinguir las voces cuando sus compañeros hablaron con una voz suave? Reflexione con sus alumnos que las voces tienen cualidades individuales, por lo tanto, cada persona tiene una voz diferente que la distinga de los demás; por ejemplo, puede ser más grave o más aguda; o fuerte o suave.

Variantes de la actividad

Invite a sus alumnos a que escuchen las voces de los integrantes de su familia, de la gente que encuentran de camino a la escuela, en un parque, etcétera, y que comenten con los demás alumnos si las voces fueron iguales, si escucharon voces muy fuertes o muy suaves, si las personas hacen sonidos largos o cortos al hablar, quiénes tenían la voz más grave, si los hombres o las mujeres, etcétera.

Puesto en el mercado, anónimo, 1766, óleo sobre tela, 248.5 x 195.5 cm. Museo Nacional de Historia, Conaculta-INAH-Méx. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Intención didáctica

El alumno reconocerá las cualidades del sonido por medio de interpretaciones realizadas con sonidos corporales y objetos.

Fotograma de *Amor embrujado*, cortometraje de la Matatena, A.C., 2008.

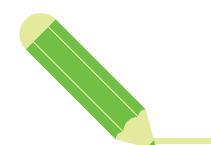
Información para saber más

El sonido está presente en todas partes, por eso es importante que los alumnos ahora comiencen a reproducir sonidos no sólo con su cuerpo, también con objetos que existen en su entorno, ya que es una manera de relacionar los sonidos en una sucesión de acontecimientos, lo que favorecerá la comprensión musical.

Sugerencia de materiales

- Imagen y video del cortometraje *Amor Embrujado*, de la productora La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños A. C.
- Reproductor de DVD.
- Música que a los alumnos les guste (ellos pueden traer la música).
- Reproductor de música.

Actividad

1 Reproduzca el cortometraje *Amor Embrujado*, de la productora La Matatena, A. C., y pregunte a sus alumnos si cuando observaron el video se imaginaron cómo serían las voces de la brujita y el mago. Además, ¿el sonido que hacen los dragones se parece a algún animal que conocen? ¿Han escuchado las olas del mar?, ¿cómo suenan?

2 Pida a sus alumnos que se reúnan por equipos para elaborar una historia. Tendrán que considerar a los personajes y el lugar en donde se llevará a cabo. Las historias pueden ser sencillas y de breve duración, pueden ser ambientadas con piezas musicales que a sus alumnos les gusten. A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de historias:

- La de un león al que se le pegó un chicle en la pata y no puede quitárselo.
- La de un niño que no trae paraguas y va corriendo bajo la lluvia.
- La de una familia que visita la playa.

Pida a sus alumnos que acompañen las historias con sonidos de su cuerpo o con objetos del aula que tengan a la mano y que no sean peligrosos, por ejemplo:

- Una ola puede ser imitada con una hoja de papel que se arruga.
- Un animal puede ser imitado con sonidos vocales.
- Una persona al caminar puede ser imitada con golpes suaves en una mesa.

Finalmente, si es posible, acuerde con sus alumnos invitar a los alumnos de otras aulas a la representación de su historia.

3 Reflexione con sus alumnos que los objetos cotidianos y su cuerpo pueden servir para producir sonidos que imitan a los de la naturaleza y de los animales.

Variantes de la actividad

Si no es posible reproducir el video, explique a sus alumnos que la historia trata de una brujita que vive en el lugar que se muestra en la imagen (una casa en medio del mar) y desde allí mira a las personas que están en una playa. Así que vuela en su dragón para acercarse a las personas y hacer amigos. Sin querer provoca temor en ellas. Al final choca con el dragón de un mago. Se enamora del mago. Toda la historia está ambientada con sonidos corporales y sonidos producidos por objetos.

Pida a sus alumnos que observen en casa los diversos sonidos que producen los objetos y el evento o suceso en el que son utilizados, por ejemplo, el sonido de una goma al borrar, el del agua al bañarse, el de los pies al correr, etcétera, y que traten de reproducirlos con distintos objetos que se encuentren a su alrededor.

Fotograma de *Amor embrujado*, cortometraje, 2008, director: varios, productora: la Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A. C. con el apoyo de Equipment & Film Design, duración: 3 minutos 27 segundos.

Intención didáctica

El alumno reconocerá las cualidades del sonido en piezas musicales.

Músico callejero de acordeón, Italia, 1959.

Información para saber más

- La música tiene diversos sonidos que son reproducidos por instrumentos musicales, los cuales tienen su propio timbre que los distingue entre sí. Los instrumentos, a su vez, producen notas musicales que tienen su propia altura. Con ellos se puede crear diversas piezas musicales, produciendo sonidos que tengan la duración e intensidad que se desee.
- Un paisaje sonoro es la representación gráfica de los sonidos que existen en el entorno, en el cuerpo, en una pieza musical o en cualquier lugar donde puedan producirse. Su representación se logra mediante la imaginación, con trazos libres. Se pueden usar líneas gruesas, delgadas, rectas, curvas, en zigzag, punteadas, puntos grandes o pequeños, entre otras.

Sugerencia de materiales

- Imagen Músico callejero de acordeón.
- Música que contenga sonidos de acordeón.
- Música clásica.
- Reproductor de música.
- Hojas de papel.
- Lápices de colores.

Actividad

1 Pida a sus alumnos que observen la imagen Músico callejero de acordeón, y pregunte: ¿conocen el instrumento que carga el músico? ¿Saben cómo se llama y cómo suena? Reproduzca alguna pieza musical que contenga sonidos de un acordeón y cerciórese de que los alumnos la escuchen con atención. Luego, pregúnteles: ¿conocen el instrumento musical que suena en la canción? ¿Les agrada su sonido? ¿Distinguen qué tipo de sonido hace el instrumento musical?

Para finalizar la actividad, reproduzca alguna pieza musical clásica y pida a sus alumnos que la escuchen con atención. Una vez concluida, pregúnteles: ¿suenan igual todos los instrumentos musicales? ¿Conocen el sonido de alguno de los instrumentos musicales que escucharon en la pieza? ¿Cómo sonaban, eran graves o agudos? ¿Lograron distinguir que los sonidos de los instrumentos en ocasiones eran fuertes, y en otras, débiles?

2 Pida a sus alumnos que haciendo uso de papel y lápices de colores, elaboren un paisaje sonoro con los sonidos de los instrumentos que escucharon en la pieza musical y traten de interpretarlo con objetos que se encuentren en el aula. Dígales que usted es el “director de orquesta” e indíqueles que suban y bajen la intensidad de los sonidos en la interpretación que hagan.

Reflexione con sus alumnos que las cualidades del sonido, además de estar presentes en su cuerpo y en el entorno, también se encuentran en los instrumentos y piezas musicales.

Variantes de la actividad

Pida a sus alumnos que, de ser posible, escuchen en su casa diversas piezas musicales y elaboren paisajes sonoros con los sonidos de los instrumentos musicales que distingan en ellas, para que los compartan con sus compañeros y, luego, traten de interpretarlos con objetos del aula.

Músico callejero de acordeón, Italia, 1959, © Marka/Photo Stock.

Intención didáctica

El alumno reconocerá que su cuerpo es una herramienta de expresión en el escenario.

Cantante negra, Adolfo Riestra (1944-1989), 1987.

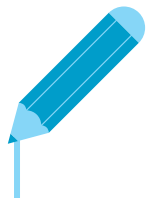
Información para saber más

El cuerpo es una de las principales herramientas en el escenario porque puede expresar estados de ánimo, intenciones, situaciones y es capaz de reaccionar a las cosas que lo rodean.

Sugerencia de materiales

- Imagen *Cantante negra*, de Adolfo Riestra.
- Piezas musicales con ritmos rápidos. En caso de no contar con herramientas, puede hacer palmadas a diferentes velocidades.
- Reproductor de música.

Actividad

- 1 Pregunte a sus alumnos: ¿cómo reacciona su cuerpo cuando festejan algo? ¿Cómo reacciona cuando se enojan? ¿Qué expresión hacen para saludar a alguien de lejos? ¿Qué es lo primero que hace su cuerpo cuando se espantan? ¿Cómo caminan cuando no quieren que nadie los escuche entrar a un sitio?
- 2 Muestre la fotografía de la figura *Cantante negra*, de Adolfo Riestra, y pregunte a los alumnos: ¿qué expresa el cuerpo de esa escultura? ¿Está cantando una canción triste o alegre? Si la escultura pudiera moverse, ¿cómo serían los pasos de baile que haría?
- 3 Reproduzca piezas musicales con ritmos rápidos o haga palmadas a diferentes velocidades para que sus alumnos se desplacen libremente por el espacio que tengan disponible, al ritmo de la música o de las palmadas. Cuando la música o las palmadas se detengan, solicítele detener por completo el movimiento que están haciendo, y que lentamente se transformen en una escultura inmóvil como la figura *Cantante negra*. Es importante que involucren todo su cuerpo al representar la escultura.
- 4 Para continuar con la actividad, pídale que caminen por el espacio disponible. Usted dirá un número del 2 al 10, el cual servirá para indicarles cuántos alumnos deberán conformar un equipo lo más rápido posible. Cuando los equipos estén reunidos, coménteles que ahora realizarán algunas escenas como las que se proponen a continuación, y en las que todos deberán actuar:
  - Con mucho frío.
  - Con urgencia para encontrar un baño.
  - Como si cargaran una roca del doble del tamaño de su cuerpo.
  - Como si tuvieran los zapatos más pesados del mundo.
  - Como si el piso fuera de hielo y estuviera a punto de quebrarse.
  - Como si tuvieran problemas para ver bien.
  - Como si el piso estuviera ardiendo.
  - Como si caminaran sobre la panza de un gigante dormido que ronca muy fuerte y que come niños cuando se despierta.

Coménteles que cuando usted diga en voz alta “¡Foto!”, todos tendrán que detenerse y posar en la escena en la que están actuando. Posteriormente, diga otros números y repita la actividad para que se modifiquen las escenas. Reflexione con los alumnos que el cuerpo les permite hacer movimientos acompañados de gestos y palabras para comunicar una idea, en un escenario, el cual puede ser cualquier lugar en donde se lleve a cabo una representación.

Variantes de la actividad

Puede sugerir a los alumnos que le pongan títulos a las “fotos” actuadas. Invite a los alumnos a que observen a las personas caminando a su casa y que traten de distinguir todo lo que expresan, desde qué estado de ánimo tienen, hasta cómo se mueven y en qué situaciones modifican su forma de moverse.

Cantante negra, Adolfo Riestra (1944-1989), 1987, barro cocido, 162 x 55 x 28 cm, cortesía de la Galería OMR.

Intención didáctica

El alumno explorará las posibilidades de su voz como instrumento de expresión en el escenario.

ClinC, Artes Escénicas Europeas, Gijón, España.

Información para saber más

La voz se produce cuando el aire hace vibrar unos pequeños músculos elásticos alojados en la garganta, llamados cuerdas vocales.

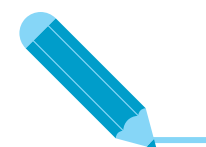
Estas vibraciones emiten un sonido que viaja a través del aire hacia el exterior, donde será captado por el oído de un receptor.

La voz puede verse modificada por la postura o el movimiento del cuerpo, es por ello que voz y cuerpo se consideran como partes complementarias de un mismo instrumento.

Sugerencia de materiales

- Imagen ClinC, Artes Escénicas Europeas.

Actividad

1 Pregunte a sus alumnos: ¿cómo es su voz cuando se sienten muy débiles, cuando apenas están despertando o cuando tienen que hablar mientras cargan un objeto muy pesado o hacen un gran esfuerzo? ¿Cómo es su voz cuando les dan una sorpresa muy agradable?

2 Muestre la imagen ClinC, Artes Escénicas Europeas, y pregunte a sus alumnos: ¿dónde creen que están los personajes y qué creen que estén haciendo? Es importante comentarles que son dos actores que están en escena. ¿Cómo creen que es la voz de los personajes que están en la fotografía? ¿Qué tan relajados o tensos están sus cuerpos? Pídeles que traten de reproducir los movimientos que estaban haciendo los personajes cuando les tomaron la foto y que digan las palabras que creen estaban diciendo en ese instante. ¿Cómo serían la voz y los movimientos de esos personajes?

3 Una vez que sus alumnos dieron respuesta a las preguntas, invítelos a que se acuesten en el piso, cierren los ojos y escuchen con atención su respiración. Pídeles que lleven las manos a su estómago y sientan cómo el aire viaja hasta ahí y sale nuevamente por su nariz.

Solicítele que emitan el sonido aislado del fonema /g/ (sin usar las vocales), que lleven sus manos a la garganta y mientras emiten esa /g/, sientan las ligeras vibraciones que suceden en esa parte de su cuerpo. Pregunte a sus alumnos si observan que cuando guardan silencio ya no hay vibración. Coménteles que esas vibraciones son la voz que resuena en la garganta.

Haga que emitan el sonido de la /m/ y que exploren con sus manos en qué partes del cuello o la cara perciben las vibraciones, y que lo compartan con sus compañeros.

4 Para seguir con la actividad, indique a sus alumnos que ahora hagan un círculo grande. Colóquese al centro y coménteles que les dirá algunas frases que ellos repetirán, pero con diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, la frase puede ser “Me gusta caminar bajo la lluvia”, y los estados de ánimo con la que los alumnos la van a repetir son: enojado, sorprendido, apenado, contento, cansado, con dolor de estómago, burlón, etcétera. Después

de varias frases dichas con estados de ánimo diferentes, pregunte a sus alumnos con qué estado de ánimo sintieron que se modificó más su voz, también si hubo algún cambio en el cuerpo de sus compañeros cuando se pedía un cambio en el estado de ánimo, por ejemplo, cuando la frase se decía con dolor de estómago.

5 Para concluir la actividad, pida a sus alumnos que se mantengan en el círculo, pero ahora sentados en el suelo para que cada quien diga su nombre modificando la voz y el cuerpo como si fuera el personaje del cuento o historia que más les guste. Si algún alumno no sabe qué hacer o no tiene un personaje favorito, algunos de los siguientes pueden servirle de ayuda: el lobo feroz, una ardilla con mucha energía, una abuelita de cien años de edad, un camello noble, un duende travieso, una pulga que no puede parar de brincar, una serpiente elegante, un fantasma al que le gusta espantar, etcétera.

Cuando todos hayan dicho su nombre pídeles que aplaudan para concluir la actividad.

Reflexione con sus alumnos que la voz puede ser modificada para representar un personaje, y que puede variar dependiendo de los estados de ánimo de éste y de la situación en la que se encuentre.

Variantes de la actividad

Haga que los alumnos piensen en un objeto cualquiera y que compartan cómo sería la voz de ese objeto si pudiera hablar.

Puede llevar la reflexión final, preguntando a los alumnos si conocen algunas otras herramientas, además del cuerpo y la voz, para expresarse. Por ejemplo: la música, las artes visuales, la danza o la escritura.

Clinic, Artes Escénicas Europeas, Gijón, España, © David Hevia/Latinstock México.

Intención didáctica

El alumno reconocerá el gesto como un elemento importante del teatro.

Personas de pacas de heno, pueblo de Kurow, Waitaki, Otago, Nueva Zelanda.

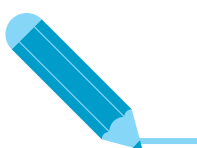
Información para saber más

El gesto es el movimiento corporal que incluye la expresión del rostro y del cuerpo como una unidad. A través del gesto se expresan sentimientos, intenciones, acciones o una circunstancia.

Sugerencia de materiales

- Imagen Personas de paca de heno.
- Música con diferentes ritmos (rápidos y lentos).

Actividad

1 Haga que sus alumnos imaginen cómo harían si no pudieran hablar y necesitaran explicar lo que sienten: ¿cómo le comunicarían a alguien que están molestos?, ¿cómo expresarían la alegría de un festejo? ¿Pueden mantener el rostro completamente inmóvil? ¿Por cuánto tiempo?

2 Muestre la fotografía Personas de pacas de heno, y pregunte a sus alumnos: ¿qué expresa cada uno de los rostros en la imagen? ¿Cuál de todos pueden imitar mejor?

Ponga a sus alumnos música lenta y solicíteles que caminen en círculo siguiendo el ritmo, manteniéndose todo el tiempo serios, sin sonreír, ni hablar. Cuando la música cese, pídales que se acuesten en el piso lentamente y, cuando inicie la música nuevamente, se levanten sin hacer uso de las manos y sobre todo, sin sonreír, ni hablar.

Repita el ejercicio varias veces, y al final pregúnteles si a alguno le fue posible mantenerse completamente serio durante la actividad. Pregunte: ¿por qué es difícil quedarse completamente serio cuando oían la música, o cuando se acostaban y levantaban?

3 Pídales que jueguen a subirse a un auto, un caballo, una bicicleta o un camión, actuando en diferentes situaciones. Algunas ideas para la actuación de los alumnos son:

- ¿Cómo te subirías a un caballo si fueras muy viejito?
- ¿Cómo te subirías a un camión si tuvieras mucha prisa?
- ¿Cómo te subirías a una bicicleta si estuvieras escapando de un perro mordelón?
- ¿Cómo te subirías a un auto que huele muy mal?
- ¿Cómo te subirías a un caballo si estás enfermo del estómago?
- ¿Cómo te subirías a un auto que está lleno de insectos?

Recuerde pedirle al grupo que aplaudan las actuaciones de sus compañeros.

Reflexione con sus alumnos que el gesto del rostro y el gesto del cuerpo son una unidad, es decir, que las expresiones del rostro siempre están acompañadas de los movimientos corporales que las enfatizan.

Variantes de la actividad

Invite a sus alumnos a que recuerden la manera en que las personas de su alrededor modifican el gesto de su rostro y de su cuerpo de manera natural cuando cambia su estado de ánimo o cuando se relacionan con otras personas y pida que muestren frente al grupo, el gesto o estado de ánimo que más llame su atención.

Personas de pacas de heno, pueblo de Kurow, Waitaki, Otago, Nueva Zelanda, © Rolf Hicker/Glowimages.

Intención didáctica

El alumno desarrollará su creatividad a través del juego.

El pianista, teatro de sombra, Festival Internacional de Puebla, 2009.

Información para saber más

- La creatividad es una facultad que todos los seres humanos pueden desarrollar a partir de oportunidades de juego, exploración y descubrimiento.
- El teatro es un juego con reglas. Todos pueden jugar, por lo que todos pueden hacer teatro.

Sugerencia de materiales

- Imagen El pianista, teatro de sombra.
- Música con distintos ritmos.
- Reproductor para música.
- Objetos variados (por ejemplo, un garrafón de plástico vacío, una escoba, un suéter, etcétera).

Actividad

1 Muestre la imagen El pianista, teatro de sombra, y pregunte a los alumnos qué es lo que ven en la imagen. ¿Qué utiliza el actor para interpretar a ese personaje? ¿Tú puedes utilizar tus manos o alguna otra parte de tu cuerpo para interpretar a un personaje? ¿Cómo lo harías?

2 Tenga a la mano música de distintos ritmos y géneros. Ponga la música y designe a un alumno para que realice movimientos libres con su cuerpo, siguiendo el ritmo, y pida a los demás que lo imiten. Se recomienda que usted también siga los movimientos junto con todo el grupo.

Si es posible, trate de que todos los alumnos propongan movimientos. Cambie la música cuantas veces pueda.

Ahora invite a sus alumnos a que caminen por el aula al ritmo de la música e indíqueles que cuando usted diga un número, deberán reunirse en equipo, lo más rápido posible, con ese número de integrantes.

3 Cada equipo deberá construir un “monstruo que baila”. Usted designará el número de cabezas, piernas y brazos que tendrá el monstruo. Entre todo el equipo deberán idear cómo se acomodan para construir al monstruo, determinar qué ruidos hace y cómo se desplaza.

He aquí algunas sugerencias:

- Un monstruo de cuatro brazos, dos cabezas y seis piernas que baila muy lento.
- Un monstruo de una cabeza, cuatro piernas y tres brazos que sólo sabe brincar.

Los alumnos pueden usar diferentes objetos del aula para representar a sus monstruos.

4 Para continuar, pida a sus alumnos que se acomoden en círculo y ponga al centro un objeto del aula, por ejemplo, un garrafón de plástico vacío. Cada alumno deberá pasar al centro y usar el objeto de manera distinta a su uso cotidiano. Pueden moverlo, voltearlo, subirse en él, etcétera, siempre y cuando no se pongan en riesgo y no dañen los objetos. Por ejemplo, un garrafón de plástico vacío puede ser: un cohete espacial, un submarino, un tambor, un barril, un caballo, etcétera. Una tela o una

hoja de papel pueden ser: una tortilla, una tableta electrónica, un cuaderno, un fantasma, etcétera.

Los alumnos no pueden hablar, sólo hacer onomatopeyas o sonidos mientras actúan, como hacer “¡iiii!” en vez de decir: “Es un caballo”.

Realice el mismo ejercicio con diferentes objetos que no impliquen un riesgo para los alumnos; cada alumno tendrá la oportunidad de imaginar un uso diferente para cada objeto.

Reflexione con sus alumnos que los objetos cotidianos nos sirven para imaginar diferentes situaciones y pueden ser utilizados para representar diferentes cosas y/o personajes, como en la imagen El pianista, pero que la clave está en usar la creatividad para transformar la realidad.

Variantes de la actividad

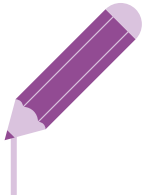
Invite a los alumnos a observar los objetos de su entorno y a pensar en qué otro objeto se podría convertir como fue el caso del garrafón de agua. Una mesa, por ejemplo, puede ser la casa de un enano; una flor, el gorro de una muñeca; una pelota, una fruta de otro planeta, etcétera.

El pianista, teatro de sombra, Festival Internacional de Puebla, 2009, fotografía de María del Carmen Rodríguez Vázquez.

Intención didáctica

El alumno identificará que un animal y un objeto pueden ser representados de diferentes formas.

Lenguajes artísticos que favorecen la intención didáctica:

- Artes visuales, al representar diferentes formas con el cuerpo.
- Expresión corporal y danza, al imitar los movimientos de los animales, experimentando las posibilidades de su cuerpo.

Iguana, Colima.

Información para saber más

La forma es representada por los lenguajes artísticos de las artes visuales y de expresión corporal y danza de diferente manera. Por ejemplo:

- En las artes visuales la presencia de la forma ha surgido como una necesidad para representar el entorno.
- En cambio, en la expresión corporal y en la danza la forma ha sido la excusa para experimentar los movimientos corporales, utilizando diferentes articulaciones y segmentos.

Sugerencia de materiales

- Imagen iguana, Colima.
- Reproductor de música.
- Música variada.
- Hojas blancas y lápices de colores.

Actividad

- 1** Pregunte a los alumnos: ¿qué son las formas? ¿Todos los objetos tienen forma? ¿Es posible realizar formas con el cuerpo? ¿Pueden formar un cuadrado con su cuerpo? Indíqueles que observen las formas que hay alrededor y que relacionen las semejanzas que tienen con su cuerpo. Muestre la imagen iguana, Colima, para que imaginen que son una iguana y caminen por el espacio realizando sus movimientos. Mientras se mueven por el aula, pregúntales: ¿cómo moverían los hombros, codos, cabeza, muñecas, costillas, rodillas, tobillos si fueran ese animal? Se busca que los alumnos experimenten las posibilidades que tienen para moverse con las extremidades de su cuerpo.
- 2** Posteriormente, con el apoyo de música dinámica e imaginando que son la iguana, solicíteleles que aumenten la intensidad y la fuerza de sus movimientos mientras se desplazan por el espacio sin chocar con las “demás iguanas”.
- 3** Divida al grupo en dos partes. Invítelos a hacer un zoológico; para ello, una mitad del grupo interpretará a los animales del zoológico, y la otra, hará de visitantes.

A quienes les tocó ser parte del zoológico, deberán escoger un animal, que no sea la iguana, y con su cuerpo llevar a cabo la forma corporal que lo identifica, imitando sus movimientos.

- 4** Trace un recorrido en el aula y solicite que cada quien ocupe un lugar del zoológico, mientras que los visitantes dibujan con lápices en un papel las formas de los animales que están observando.

Recuerde a sus alumnos que pueden utilizar diferentes tipos de líneas, formas y colores y que, asimismo, pueden mover su cuerpo en distintas direcciones y estar acostados, brincar, enroscarse, etcétera, así como utilizar sus brazos y piernas para imitar los movimientos del animal que eligieron.

Pida a sus alumnos que intercambien de lugar, los que hacían de animales exhibidos interpretarán a los visitantes, y viceversa.

- 5** Repita el mismo ejercicio, pero ahora en lugar de representar animales, serán objetos. Cada alumno puede elegir ser un objeto de su agrado, por ejemplo, un juguete, una vasija, una prenda de ropa, etcétera. Cada alumno debe tomar su lugar en la exhibición, y quedarse inmóvil en la posición del objeto que seleccionó. La mitad del grupo hará de objetos y la otra mitad interpretará a los visitantes; luego, haga que intercambien de lugar.

- 6** Pídales que compartan sus dibujos y los peguen en un lugar visible, dentro o fuera del aula. Al terminar, reflexione con sus alumnos que los animales y los objetos pueden ser representados mediante dibujos o imitando sus movimientos y formas.

i

Intención didáctica

El alumno entenderá las formas de expresión corporal en otras personas.

Lenguajes artísticos que favorecen la intención didáctica:

- Expresión corporal y danza, al usar su cuerpo para manipular objetos de su entorno y darles un uso diferente al cotidiano.
- Teatro, al usar objetos cotidianos para interpretar diferentes estados de ánimo.

Ángel Perséidas Monumental, Jorge Marín (1963), 2010.

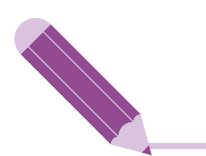
Información para saber más

Los objetos cotidianos pueden ser utilizados de maneras distintas a las que habitualmente se usan. En teatro se utilizan para crear los personajes y parte de la escenografía.

Sugerencia de materiales

- Imagen *Ángel Perséidas Monumental*, de Jorge Marín.

Actividad

1 Pregunte a los alumnos: ¿qué movimientos realizan sus amigos o familiares cuando se enojan? ¿Qué movimientos harían para expresar que están alegres, cansados, entusiasmados o aburridos?

2 Pídeles que hagan una línea, cada uno pasará frente al grupo e interpretará un animal. El grupo debe adivinar de qué animal se trata, por lo que sugiera a sus alumnos que procuren hacer su interpretación lo más detalladamente posible (qué sonidos hace el animal, cómo se desplaza, qué come, etcétera.) Una vez que alguien haya imitado un animal, procure que no se repita.

3 Muestre la imagen *Ángel Perséidas Monumental*, de Jorge Marín, y pregunte a sus alumnos: ¿qué personaje creen que es?, ¿qué se imaginan que está haciendo? Pida a sus alumnos que imaginen de qué materiales cotidianos pueden hacer el personaje de la escultura, por ejemplo, las alas pueden ser de ramas de árboles, y el pico, una botella.

4 Después pida a los alumnos hacer un círculo para que pase cada uno al centro a interpretar un estado de ánimo, dándole a algún objeto cotidiano un uso diferente al que tiene en la realidad. Para llevarlo a cabo tendrán que tomar cualquier objeto del aula y simular o imaginar que representa a otro objeto, por ejemplo:

- Enojado, toma una hoja papel y simula que se pone un sombrero.
- Aburrido, toma un lápiz y hace como si estuviera comiendo una paleta.

El resto de los alumnos tendrá que adivinar qué objeto es y con qué estado de ánimo lo está interpretando. Reflexione con sus alumnos que los movimientos corporales presentes en la danza y el teatro permiten comunicar ideas, sin la necesidad de usar palabras. Asimismo, que los objetos pueden simular ser otros, usando la imaginación.

Ángel Perséidas Monumental, Jorge Marín (1963), 2010, bronce, 256 x 244 x 120 cm, Paseo de la Reforma, México, fotografía de Adam Wiseman.

Intención didáctica

El alumno descubrirá que los sonidos acompañan la expresión corporal.

Lenguajes artísticos que favorecen la intención didáctica:

- Expresión corporal y danza, al explorar las posibilidades del movimiento para acompañar sonidos.
- Música, al realizar un paisaje sonoro con los sonidos que se encuentran en su entorno.

Touch Your Pulse, Alicia Sánchez y Compañía, noviembre 2006.

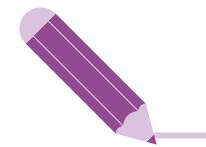
Información para saber más

Los movimientos corporales producen sonidos de forma natural, por ejemplo, al caminar o al correr. O bien, pueden seguir el ritmo de la música, por ejemplo, al bailar o al tocar un instrumento musical.

Sugerencia de materiales

- Imagen Touch Your Pulse, de Alicia Sánchez y Compañía.
- Reproductor de música.
- Música variada.
- Hojas blancas y lápices de colores.

Actividad

- 1 Pregunte a sus alumnos: ¿qué observan en la imagen Touch Your Pulse, de Alicia Sánchez y Compañía?, ¿por qué se imaginan que el título de la imagen sea "Toca tu pulso"? Al terminar, comente con los alumnos acerca de los movimientos que pueden hacer sus cuerpos provocados por los sonidos del entorno y de la música.
  - 2 En el patio de la escuela o en algún lugar espacioso, y acompañados de alguna pieza musical, pida a sus alumnos que caminen lentamente de forma libre; al detener la música, deben mover la parte del cuerpo que usted indique, por ejemplo, un brazo, un pie, la cabeza, etcétera. También pueden intentar este ejercicio a la inversa, es decir, que los alumnos muevan la parte del cuerpo que usted les diga cuando está la música y al pararla, que caminen lentamente dejando de mover la parte del cuerpo señalada.
  - 3 Pida que se muevan en parejas al ritmo de la música, imitando a su compañero, es decir, en espejo. Pregunte a sus alumnos qué movimientos se les dificultaron más y por qué.
  - 4 Finalmente, pida a sus alumnos que en parejas pongan atención a los sonidos que hay en su entorno y con la hoja de papel y los lápices de colores realicen un paisaje sonoro utilizando diversas formas para que lo interpreten por medio de movimientos corporales, asignando un movimiento para cada sonido (grave, agudo, fuerte, suave, largo o corto).
- Reflexione con sus alumnos que los sonidos pueden provocar movimientos en el cuerpo de manera natural, y que el cuerpo puede producir sonidos.

Touch Your Pulse, Alicia Sánchez y Compañía, noviembre 2006, Christa Cowrie/Archivo Fotográfico- CENIDI Danza/INBA.

i

Intención didáctica

El alumno reconocerá que su cuerpo es un medio de expresión.

Lenguajes artísticos que favorecen la intención didáctica:

- Teatro, al inventar historias y contarlas sin usar su voz.
- Artes visuales, al reconocer los elementos básicos en una imagen.
- Música, al interpretar las cualidades del sonido por medio de grafías no convencionales.

Atrio central del Museo Guggenheim, Frank Lloyd Wright (1867-1959), 1959.

Información para saber más

Los lenguajes artísticos son una forma de lograr que los alumnos aprecien lo que sucede a su alrededor, lo traduzcan para sí mismos y lo expresen de múltiples maneras.

La expresión corporal es uno de los principales vehículos de comunicación del ser humano, se desarrolla de manera natural e instintiva y sirve para comunicarse sin utilizar la voz.

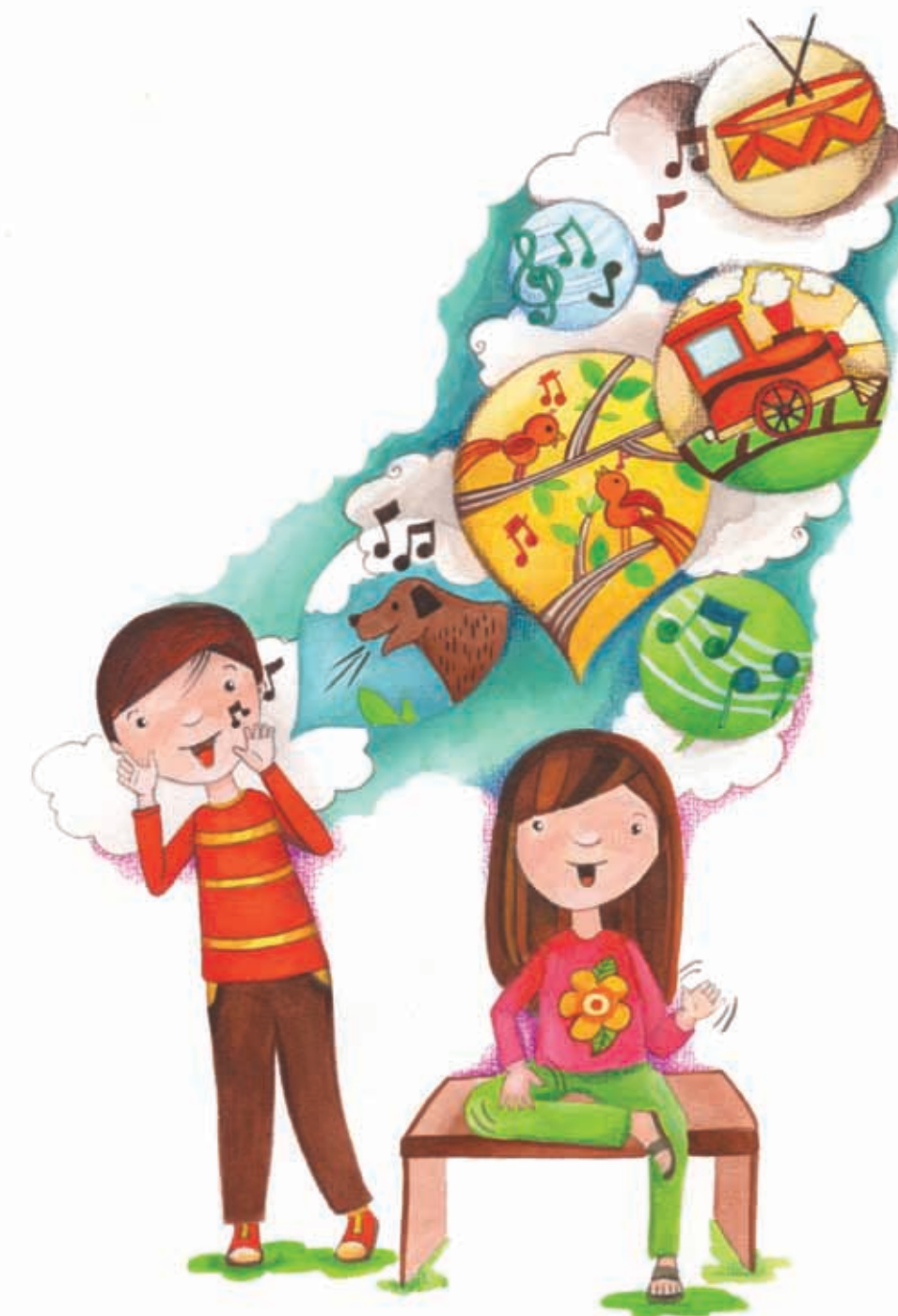
Sugerencia de materiales

- Imagen Atrio central del Museo Guggenheim, de Photo Stock.
- Hojas blancas.
- Lápices de colores.

Actividad

- 1 Pregunte a sus alumnos: ¿qué se imaginan que están platicando las personas que se muestran en la imagen Atrio central del Museo Guggenheim? Se busca que los alumnos inventen diferentes historias para intentar actuarlas con sus compañeros.
- 2 Pida a sus alumnos que, con base en las historias que inventaron, ahora intenten representar el diálogo de las personas pero sin usar palabras, es decir, por medio de gestos del rostro y corporales. Algunas situaciones pueden ser, por ejemplo: dos amigos que se encontraron por casualidad; personas que están muy cansadas de tanto andar por todo el lugar; un grupo de personas que escuchan la explicación que les da un guía del museo, etcétera.
- 3 Vuelva a mostrar la imagen Atrio central del Museo Guggenheim y pregunte: ¿qué lugar creen que es? ¿En dónde está ubicado? ¿Qué sonidos puede haber allí? ¿Dentro de esa imagen, dónde les gustaría estar parados? ¿Qué pueden mirar desde allí? ¿Qué líneas ven? ¿Son todas iguales?
- 4 Invite a sus alumnos a que en una hoja de papel dibujen con un mismo color las diferentes líneas que ven en la imagen, y usando otro color representen los sonidos que se imaginan que existen en ese lugar. Pueden usar formas geométricas, puntos o distintos tipos de líneas.
- 5 Pida que muestren sus representaciones a sus compañeros para que traten de adivinar qué parte de la imagen consideraron en sus dibujos, y que observen los sonidos que todos imaginaron. Al finalizar, cada alumno puede decir qué significado tiene cada trazo o figura. Reflexione con sus alumnos que su cuerpo es un medio para comunicarse con otras personas, incluso sin decir una sola palabra, y que a través de los dibujos de las personas, lugares y sonidos, pueden representar el mundo que les rodea.

Atrio central del Museo Guggenheim, Frank Lloyd Wright (1867-1959), 1959, Nueva York, Estados Unidos, © Photo Stock.

Fuentes de consulta

Artes visuales

- Arnheim, R. (2005), *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza Editorial.
- Aumont, J. (1992), *La imagen*, Barcelona, Paidós comunicación.
- Dondis, A. D. (2007), *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili.
- Munari, B. (1983), *Diseño y comunicación visual*, Barcelona, Gustavo Gili.
- Prette, M. y De Giorgis A. (2002), *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editore.
- Wolfe, G., (2006) *¡Mira! La luz en el arte, México*, SEP – Océano, colección Libros del Rincón.

Expresión corporal y danza

- Laban, R. (1989), *Danza Educativa Moderna*, Barcelona, Paidós.
- Ferreiro, A.; Lavalle, J. (2006), *Desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y la danza. Paquetes didácticos*, México, CONACULTA/INBA/CENART, Biblioteca Digital CENIDI-Danza, p. 96.
- Schinca, M. (2008), *Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento*, México, Secretaría de Educación Pública (Colección RIEB)/Praxis.

Música

- Schafer, R. M. (2013), *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*, Barcelona, Intermedio Editores.
- Schafer, R. M. (1998), *El nuevo paisaje sonoro: Un manual para el maestro de música moderno*, Buenos Aires, Ricordi Americana.
- Grabner, H. (2001), *Teoría general de la música*, Barcelona, Akal.
- Michels, U. (2009), *Atlas de música 1*, Madrid, Alianza Editorial.

Teatro

- Silberman, L., Markovitch P. y Querillacq, P. (1994), *Cómo hacer teatro (sin ser descubierto)*, México, Secretaría de Educación Pública.
- Demichelis, V. y Díaz, M. (1997), *Manual para realizar un taller de teatro con niños de zonas urbanas marginadas: una alternativa para favorecer su creatividad*, México, Universidad Iberoamericana.
- Faure, G. y Lascar, S. (1981), *El juego dramático en la escuela*, Madrid, Cincel-Kapelusz.

Sugerencias de consulta

- Arnheim, R. (1993), *Consideraciones sobre la educación artística*, Barcelona, Paidós.
- Brecht, B. (1970), *Escritos sobre teatro*, Buenos Aires, Nueva Visión, p. 97.
- ——— (1970), *Teatro completo*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Eisner, E. (1972), *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós.
- Espinosa, J. A. (2003), *Miradas al arte desde la educación*, México, Secretaría de Educación Pública, serie Cuadernos de la colección Biblioteca para la Actualización del Maestro.
- Frega, A. L. (2006), *Pedagogía del arte*, Buenos Aires, Bonum.
- Gardner, H. (1982), *Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad*, España, Paidós.
- ——— (1994), *Educación artística y desarrollo humano*, México, Paidós.
- ——— (1994), *Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*, México, FCE.
- Giraldez, A. (2007), *Competencia cultural y artística*, Madrid, Alianza Editorial.
- Lancaster, J. (1997), *Las artes en la educación primaria*, Madrid, Morata.
- Novo, S. (1992), *10 lecciones de técnica de actuación teatral*, México, Pórtico de la Ciudad de México.
- Stokoe, P. (1978), *Expresión corporal*, Buenos Aires, Ricordi Americana.
- Tatarkiewicz, W. (2002), *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos (Neometropolis).
- Vigotsky, L. S. (2001), *La imaginación y el arte en la infancia (ensayo psicológico)*, México, Ediciones Coyoacán.
- Villafaña Gómez, G. (2007), *Educación visual*, México, Trillas.
- Winnicott, D. (1969), *Realidad y juego*, Buenos Aires, Gedisa.

Fichero didáctico. Imágenes para ver, escuchar, sentir y crear. Educación Artística. Primer grado se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en los talleres de xxxxxx xxxxxx en el mes de mayo de 2014. El tiraje fue de xxxxx ejemplares.