
abc art,
books, &
creativity
arts learning in the classroom

Arte, libros y creatividad

es un currículo para la
integración de las artes
a nivel primaria que ayuda
a los estudiantes a hacer
conexiones entre el arte
visual y la escritura.

Arte, libros y creatividad: El aprendizaje de las artes en el aula

El currículo *Arte, libros y creatividad* [ABC, por sus siglas en inglés] es un currículo para la integración de las artes, desarrollado por el Museo Nacional de la Mujer en las Artes [National Museum of Women in the Arts o NMWA, por sus siglas en inglés], gracias al generoso patrocinio del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El currículo ABC es un modelo para integrar las artes visuales al currículo básico, y se centra de manera específica en los aportes de mujeres artistas a la historia cultural que compartimos.

LAS ARTES Y EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

Las artes constituyen una parte vital de la educación de cada niño/a y son de fundamental importancia para los logros de los estudiantes. La investigación sobre educación artística del momento demuestra que las experiencias de aprendizaje obtenidas por medio de las artes contribuyen al desarrollo de destrezas importantes que son básicas para el éxito en la escuela, la vida y el trabajo. Las artes ayudan a los estudiantes a desarrollar destrezas en:

- Lectura y artes del lenguaje
- Matemáticas
- Pensamiento crítico y flexible
- Interacción social
- Automotivación

De mayor importancia aún, las artes visuales captan la atención integral de la persona, y utilizan sus habilidades cognitivas, sus emociones, sentidos y conocimientos previos. La síntesis de estos aspectos hace que las experiencias de aprendizaje artístico sean significativas y mantiene a los estudiantes interesados en el proceso de aprendizaje y en la escuela.

ACERCA DEL CURRÍCULO ABC

El currículo *Arte, libros y creatividad* promueve experiencias valiosas sobre el aprendizaje de las artes, a la vez que hace hincapié en las conexiones naturales que existen entre las artes visuales y las artes del lenguaje. El currículo ABC tiene como metas desarrollar en los estudiantes el conocimiento de los conceptos y el vocabulario de las artes visuales, promover la adquisición de destrezas para crear y responder a las artes visuales, y mejorar sus destrezas de expresión escrita y de pensamiento crítico.

Introducción al Currículo ABC

Los estudiantes que participen en el currículo ABC podrán:

- Aprender vocabulario y conceptos de arte;
- Observar, interpretar obras de arte y hablar sobre éstas;
- Aplicar los nuevos conocimientos sobre términos y conceptos de arte en discusiones sobre obras de arte;
- Crear obras de arte, entre ellas retratos, paisajes, arte narrativo y abstracto, y libros de artista;
- Escribir en una variedad de estilos y con distintos propósitos: reflexivo, expresivo, descriptivo y escritura rápida;
- Hacer conexiones entre las herramientas y los procesos que usan los artistas y los escritores; y
- Producir una obra de arte que incorpore y sintetice todo lo que han aprendido.

El currículo ABC brinda a los maestros un método comprobado que integra en el aula las artes visuales con las artes del lenguaje. Los resultados de un riguroso estudio que duró tres años, patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, demuestran que el ABC es un modelo eficaz para la integración de las artes visuales y las artes del lenguaje, y que éste tiene un efecto positivo importante sobre los estudiantes que aprenden de artes visuales y escritura. Además, los resultados del estudio demuestran que el ABC ha sido particularmente eficaz en escuelas con un alto índice de pobreza. Para obtener información más detallada acerca de este estudio, favor de leer el ABC Research Report (2007) [El reporte de la investigación sobre el currículo ABC, 2007].

El currículo ABC está diseñado para los todos maestros de primaria, que hayan o no recibido instrucción en las artes visuales. Los materiales de apoyo y los recursos para su implementación están disponibles en la página de Internet del currículo ABC, www.artbookscreativity.org. El currículo ABC fue creado especialmente para ser utilizado en aulas de cuarto grado. Cumple con los requisitos de los Estándares Nacionales para la Educación Artística y los Estándares Nacionales para las Artes del Lenguaje. Los maestros pueden adaptar los conceptos, metas y actividades de este currículo para usarlos en otros grados.

ACERCA DE LAS MUJERES ARTISTAS

El Museo Nacional de la Mujer en las Artes reconoce los logros de las mujeres artistas de todas las épocas y las nacionalidades, al exhibir, preservar, adquirir e investigar el arte creado por mujeres y al educar al público acerca de sus logros.

El currículo *Arte, libros y creatividad* fue desarrollado por el Museo Nacional de la Mujer en las Artes con objeto de ampliar y de diversificar el currículo de las artes en las escuelas primarias de todo el país, por medio de incluir mayor información sobre mujeres artistas. Todas las obras de arte incluidas en el currículo ABC fueron creadas por mujeres artistas.

ACERCA DE LOS LIBROS DE ARTISTA

A pesar de la popularidad de esta forma de expresión artística, el término “libro de artista” no es fácil de definir. Los libros de artista pueden adquirir cualquier forma y se pueden crear de casi cualquier material. Pueden incorporar tecnologías antiguas y nuevas, y pueden expresar una gama infinita de ideas. En realidad, los libros de artista son tan únicos como la gente que los produce. Hablando en términos generales, los libros de artista son obras de arte originales que combinan elementos de un libro en cualquiera de

Introducción al Currículo ABC

sus manifestaciones—códice tradicional, acordeón, pergamino, papiro, libros despegables, etc.—con elementos artísticos. La forma, los materiales y el contenido de un libro de artista están interrelacionados y transmiten un significado de manera conjunta.

Aunque las conexiones entre las artes visuales y los libros de artista son evidentes, estos tienen aplicaciones directas a otras áreas del currículo. Las actividades comprendidas en la elaboración de un libro contribuyen a la alfabetización, el aprendizaje de las matemáticas, las ciencias, los estudios sociales y las habilidades prácticas, y también se pueden utilizar para recopilar información sobre el aprendizaje de los estudiantes en áreas intercurriculares. Su uso dentro de la alfabetización incluye la lectura y la creación de textos escritos, la ampliación del vocabulario, la estructuración de ideas y de transmisión de un significado. Su uso dentro de las matemáticas incluye la aplicación de conceptos espaciales y destrezas de medición: por ejemplo, se pueden utilizar los libros de artista para enseñar la geometría. En las ciencias, los libros de artista se pueden utilizar para hacer dibujos basados en la observación y para trazar mapas. Las habilidades prácticas incluyen: resolución de problemas, autocontrol y cooperación con los demás.

Los maestros que han utilizado el currículo ABC han usado los libros de artista de otras maneras para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en las demás disciplinas. Una maestra del cuarto grado pidió a sus estudiantes que elaboraran chequeras para una unidad de matemáticas. Otra maestra implementó una colaboración entre los estudiantes del cuarto grado y los del kindergarten cuando su clase creó unos libritos con el alfabeto en forma de acordeón para los pequeños del kindergarten, quienes estaban experimentando dificultades fonéticas. Los maestros de educación especial y los maestros que enseñan inglés (como segunda lengua) han descubierto que los libros de artista ofrecen una manera nueva de comunicarse, al ofrecer a los estudiantes que experimentan dificultades expresándose verbalmente y por escrito la oportunidad de crear algo y luego responder a ello mediante el lenguaje.

CONSEJOS PARA USAR EL CURRÍCULO ABC

El currículo ABC organiza el proceso creativo en actividades de observación, creación y reflexión que ocupan la atención de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y sirven de apoyo para el desarrollo de destrezas en todas las disciplinas. Usted encontrará sugerencias que le ayudarán a implementar los distintos elementos del currículo ABC en su aula bajo los siguientes temas.

La observación

Los artistas, científicos y escritores dependen de sus sentidos para ver y comprender el mundo a su alrededor. Dar a los estudiantes la oportunidad de observar, contemplar, describir, dibujar y discutir algo con detenimiento estimula su curiosidad, y facilita las preguntas y los descubrimientos. Además, la observación y el análisis de las obras de arte ayudan a los estudiantes a ampliar su vocabulario de manera que les permita expresar sus ideas y, a la vez, agudizar sus poderes de observación. Es posible enriquecer estas actividades por medio de las siguientes sugerencias y recursos [disponibles solamente en inglés]:

- Exploring Art [Explorando el arte] es una publicación del Museo Nacional de la Mujer en las Artes que puede servir de acompañamiento para el currículo ABC. Este folleto incluye reproducciones de obras de arte de la colección del NMWA, algunas de las cuales aparecen también en el currículo ABC, y sirve como una introducción a los conceptos de las artes visuales y a los museos de arte. El folleto permite a los estudiantes observar reproducciones de alta calidad desde sus escritorios, además de verlas

Introducción al Currículo ABC

proyectadas en el aula.

- **Artful Thinking** [Pensamiento ingenioso] es un programa desarrollado por Harvard Project Zero y las escuelas públicas de la ciudad de Traverse, Michigan, que emplea “rutinas de pensamiento”. Las rutinas de pensamiento son grupos de preguntas simples que amplían y profundizan el pensamiento de los estudiantes. Rutinas específicas, tales como “afirmar, apoyar, cuestionar” y “veo, pienso, me pregunto” proporcionan apoyo a los estudiantes mientras estos observan, razonan, comparan y describen objetos y fenómenos. Las rutinas de pensamiento se pueden utilizar cuando se observan obras de arte en clase y en un museo, y también se pueden adaptar a otras áreas del currículo.
- **The Private Eye** [El detective] es un programa que fomenta el observar el mundo de cerca, a pensar por medio de analogías y a formular teorías. El programa se basa en un conjunto simple de herramientas— la lupa de un joyero y preguntas sencillas— que ayuda a los estudiantes a ver con más claridad, a refinar sus pensamientos y a hacer conexiones intercurriculares. Es posible integrar elementos de este programa al currículo ABC para extender las actividades de observación.
- Otras herramientas de observación incluyen lupas y marcos de composición. Los estudiantes hacen un marco al recortar un cuadrado, un círculo, un rectángulo u alguna otra forma de la parte de en medio de un pedazo de cartulina o papel grueso. Al mirar a través del espacio recortado, ellos tendrán un punto de enfoque para realizar sus observaciones, lo cual disminuye las distracciones. Los estudiantes pueden experimentar sosteniendo el marco a varias distancias de los ojos.
- Los materiales escritos poco usuales que estimulen la manera en que los estudiantes responden a los temas verbales y visuales pueden ayudar a promover la observación y la interpretación por parte de los estudiantes.

El trabajo en equipo

Cuando los estudiantes trabajan juntos observando e interpretando obras de arte, aprenden de las observaciones y de las ideas de los demás, y llegan a alcanzar un nivel de comprensión más elevado. Este nivel superior se acentúa cuando trabajan juntos guiados por un maestro. Además, cuando colaboran y aprenden conjuntamente, los estudiantes aprenden a respetar las ideas de los demás y a valorar la diversidad de opiniones.

El currículo ABC ofrece oportunidades a los estudiantes en todas las fases del currículo para que trabajen en pares y en grupos. Además de las actividades de observación, ellos se benefician cuando colaboran desarrollando ideas, haciendo trabajos artísticos, escribiendo, revisando, corrigiendo y evaluando su trabajo. El trabajo en equipo ayudará a generar un ambiente en el aula propicio para que se sientan respaldados y a gusto.

Cómo compartir las imágenes con los estudiantes

Es posible conseguir las reproducciones de las obras de arte de la colección del NMWA en la página de Internet ABC para usarlas en las lecciones 2 a 7. Cada una de estas lecciones incluye una obra de arte y una serie de preguntas sin respuesta fija para orientar las observaciones de los estudiantes sobre la misma. En cada lección se sugieren obras de arte adicionales para fines comparativos. Las preguntas sin respuesta fija pueden adaptarse para ser usadas con las obras de arte adicionales.

Introducción al Currículo ABC

Es importante que los estudiantes puedan observar claramente las reproducciones de las obras de arte del currículo ABC para que participen de lleno en las lecciones. Las imágenes descargadas de la página de Internet se pueden compartir con los estudiantes de dos maneras: en un retroproyector o en una pantalla de televisión o de computadora.

- Para mostrar imágenes con un retroproyector, debe primero imprimir las imágenes en una impresora a color en papel de transparencias de 8" x 11" pulgadas. El papel transparencia se puede conseguir en cualquier tienda de artículos para oficina.
- Para mostrar imágenes en una pantalla de televisión, primero debe descargar las imágenes en un CD o un DVD. Para mostrarlas en una pantalla de computadora, se deben descargar a un archivo en su computadora o a un CD o a un DVD.

Una nota sobre el vocabulario de términos artísticos

Los términos del vocabulario artístico se definen en el currículo y se encuentran en la página de Internet ABC en español y en inglés. El propósito de este vocabulario es proveer una descripción consistente de los conceptos en las artes visuales y definir el significado de los términos artísticos. Si usted usa términos paralelos en su escuela para conceptos relacionados con las artes visuales, le sugerimos que continúe usándolos en lugar de adoptar los que aquí usamos; es más importante que los estudiantes se sientan a gusto usando un vocabulario artístico y que usen los términos de manera consistente.

La reflexión

La reflexión es un proceso importante del pensamiento crítico y una parte esencial del aprendizaje. Ayuda a los estudiantes a desarrollar estrategias para aplicar conocimientos nuevos a varias situaciones en la escuela y en la vida cotidiana. Y ayuda a transformar la experiencia en una verdadera forma de aprendizaje, a fijarse metas, continuar desarrollándose y a comprender su propio crecimiento a través del tiempo.

A los estudiantes se les anima a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje en muchas instancias durante el currículo ABC, en sus diarios y en las discusiones en el aula. Las siguientes sugerencias facilitarán y apoyarán la reflexión de los estudiantes en éstas y otras áreas.

- Ofrezca un ambiente de apoyo en el cual los estudiantes puedan reevaluar sus conclusiones.
- Presente oportunidades para que los estudiantes puedan retroceder en una situación de aprendizaje y pensar sobre cómo están resolviendo los problemas.
- Ofrezca a los estudiantes tiempo de sobra para responder a sus preguntas y para que practiquen guardar silencio.
- Anime a los estudiantes a expresarse. Usar el lenguaje ayuda a los estudiantes a desarrollar y a refinar sus ideas.

El lenguaje para hablar sobre el arte con los estudiantes

Las siguientes sugerencias para hablar con los estudiantes acerca de su trabajo son apropiadas tanto para las artes visuales como para la escritura.

- Anime a los estudiantes a hacer preguntas sin respuesta fija tales como: ¿Qué intentas expresar con esta obra? ¿Qué te gustaría que el lector/espectador comprendiera? ¿Qué opinas acerca de esta obra? ¿Con qué parte necesitas ayuda? ¿Qué parte te gusta?
- Preste toda su atención cuando los estudiantes le muestren o le lean su trabajo.

Introducción al Currículo ABC

- Use el vocabulario artístico para reforzar los conceptos y las destrezas que los estudiantes estén aplicando a su trabajo
- Comience sus oraciones con “yo” en lugar de “tú”, por ejemplo “Yo veo _____” o “Yo noto _____”, es una manera imparcial de hablar del trabajo del estudiante.
- Dé instrucciones a los visitantes al salón de clase, a los voluntarios, a los asistentes del maestro, a los padres de familia y a otros estudiantes, para que procuren seguir estas pautas como una manera de reforzar el ambiente positivo de su aula.

Creación: Artes visuales

Al crear arte los estudiantes se ven enfrentados a problemas que pueden ser resueltos de innumerables maneras, y les permite aplicar sus conocimientos y hacer nuevos descubrimientos con regularidad.

Materiales artísticos

Los siguientes materiales son necesarios para completar los proyectos de arte del currículo ABC (las cantidades fueron calculadas para una clase de 20 estudiantes). Los estudiantes pueden usar los materiales básicos de arte de innumerables maneras; a continuación se enumeran materiales opcionales que fomentarán la expresión en distintos medios, pero no son necesarios. Usted puede promover la experimentación suministrando materiales convencionales tanto como poco convencionales, y animando a los estudiantes a encontrar materiales distintos fuera de clase.

Papel

Cartoncillo o papel grueso de 4½" x 5" (pulgadas)	40 hojas
Hojas de papel de colores de 8½" x 11"	80 hojas
Papel grueso de colores de 8½" x 11"	20 hojas
Hojas de papel blanco (tamaño oficio) de 8½" x 14"	200 hojas
Papel de dibujo o cartoncillo de 9" x 15"	80 hojas
Papel de dibujo de 12" x 18"	10 hojas
Cartoncillo o cartulina de 12" x 18"	40 hojas
Papel de dibujo para todo tipo de técnicas de 16" x 20"	20 hojas
Papel borrador o papel reciclado para hacer los prototipos	
Papel borrador para hacer un collage	

Materiales básicos

Tijeras
Pegamento y pegamento en barra
Reglas
Crayones
Lápices de colores
Plumones
Pinturas de acuarela y pinceles

Introducción al Currículo ABC

Materiales mixtos

Palitos de madera de paleta para utilizar en los diarios	20
Gomas o ligas	20
Cinta adhesiva de enmascarar de 2" de ancho	2–4 rollos
Bolsas de papel	20
Envoltorio de plástico transparente	1–2 cajas
Sal	2–4 saleros

Materiales opcionales

Notas autoadhesivas (para apuntes rápidos)	1 paquete por estudiante
Perforadora (para encuadernar los libros)	4–5 para compartir
Navaja o cuchilla para cortar cartón	1–2 para uso del maestro
Palitos de paleta (para hacer los dobleces)	1 por estudiante
Pegamento de tipo “tacky glue”	2–3 frascos
Mod Podge (pegamento-sellador-realizador para hacer un <i>collage</i>)	1 frasco
Cinta adhesiva	de enmascarar 2–3 rollos
Pasteles al óleo	2–4 paquetes para compartir
Plumones marca “Sharpie”	2–3 paquetes para compartir
Plumas de gel	2–3 paquetes para compartir
Crayones metálicos	1 paquete para compartir
Filtro, cintas y botones	
Objetos hallados al azar	

La distribución y el almacenamiento de los materiales

Las siguientes sugerencias ayudarán a mantener los materiales del currículo ABC organizados y mantendrán un ambiente positivo para que los estudiantes exploren las artes visuales.

- Piense en dónde va a guardar los proyectos en curso. Las carpetas y los diarios se pueden archivar en cajas; los trabajos tridimensionales y los materiales de los proyectos individuales de los estudiantes se pueden guardar en tapas grandes de cajas que se puedan apilar o en repisas, y los trabajos bidimensionales se pueden colgar de una pared o de cuerdas.
- Tenga los materiales artísticos y los proyectos de los estudiantes a la mano.
- Acomode los escritorios en grupos para que los estudiantes puedan compartir materiales y trabajar de manera conjunta.
- Deje tiempo suficiente después de cada lección para limpiar. Demuestre cómo se limpian y se cuidan las herramientas, y asigne tareas de limpieza a los estudiantes.
- Tenga disponibles jabón, agua y toallas de papel. Es posible usar cubetas y palanganas de plástico con agua para remojar las herramientas y para enjuagarse las manos.

Fuentes de materiales artísticos

Es posible que su escuela cuente con un proveedor con quien hablar para conseguir materiales. También puede visitar los siguientes proveedores en Internet para comprar materiales o pedir un catálogo:

- Nasco (www.enasco.com)
- Dick Blick (www.dickblick.com)
- Utrecht (www.utrechtart.com)

Introducción al Currículo ABC

Es posible que algunos negocios locales le donen productos y materiales sobrantes.

- Los negocios de imprenta o las compañías de periódicos pueden tener papel sobrante que le puedan donar.
- Las tiendas de marcos pueden tener restos de cartón que sus estudiantes puedan usar como cubiertas para sus libros u otros elementos en sus libros.
- Las tiendas de pintura pueden tener muestras de papel tapiz sobrantes que los estudiantes puedan utilizar en sus libros.
- Las tiendas de fotocopias pueden cortar una resma de papel al tamaño que se necesite por unos cuantos dólares por corte, y ahorrarle a usted tiempo de preparación.

Creación: Escritura

Conexiones entre las artes visuales y las artes del lenguaje

Los elementos artísticos son el vocabulario visual del artista, las herramientas que usa sin importar qué medio esté utilizando. De igual manera, los escritores disponen de herramientas que usan para crear textos escritos y expresar ideas y emociones y describir los lugares y a la gente. El currículo ABC usa el marco de The 6+1 Traits of Writing [Las 6+1 Características de la Escritura] como punto de partida desde el cual explorar los paralelos entre las dos disciplinas.

[The 6+1 Traits of Writing](#) [Las 6+1 Características de la Escritura] es un marco desarrollado por el Northwest Regional Educational Laboratory [Laboratorio Educativo Regional del Noroeste o NWREL, por sus siglas en inglés] que usa el lenguaje común para identificar y definir en qué consiste algo bien escrito. El modelo de Las 6+1 Características incluye ideas, organización, estilo (voz), selección de palabras, fluidez de la oración, reglas convencionales y presentación. Estos componentes son el fundamento del modelo para la evaluación de la escritura del NWREL y la base del criterio utilizado por muchos maestros a través del país para definir las cualidades de una escritura de buena calidad a distintos niveles de logro.

A continuación se encuentra una tabla que compara los elementos del arte y los principios del diseño a las características de la escritura según las define el NWREL. La comparación destaca los procesos paralelos que enriquecen la comunicación en cada disciplina y muestra cómo la integración del arte visual puede apoyar los estándares de la escritura dentro del aula. Es importante advertir que el proceso de escribir y el de crear arte no siempre encaja dentro de categorías bien definidas y que varias de las categorías se superponen.

Introducción al Currículo ABC

Características de la escritura	Elementos artísticos y de diseño
<p>IDEAS Las ideas son el núcleo del mensaje, y son el contenido y el tema del texto</p>	<p>Los artistas usan elementos artísticos para expresar ideas, emociones y observaciones de forma visual. La UNIDAD es la cualidad de integridad y totalidad que proviene del uso eficaz de los elementos artísticos. La relación entre todas las partes de la obra conforma el significado de la obra de arte. El ÉNFASIS crea un punto de enfoque en una obra de arte.</p>
<p>ORGANIZACIÓN La organización es la estructura del texto, el hilo de significado y el patrón que siguen las ideas.</p>	<p>Los artistas toman decisiones en cuanto a cómo organizar los elementos artísticos dentro de una obra. El EQUILIBRIO se refiere a la manera en que los elementos artísticos están dispuestos en una obra para crear una sensación de estabilidad y peso visual. El RITMO es la repetición regular de elementos artísticos para crear la apariencia y la sensación de movimiento. El PATRÓN se crea al repetir cualquier elemento artístico. El ESPACIO se refiere al área entre, alrededor, arriba, abajo o dentro de las partes de una obra de arte. Se puede describir como plano, poco profundo o profundo; como abierto o cerrado; y como positivo o negativo.</p>
<p>ESTILO (LA VOZ) El estilo (la voz) describe la emoción, la convicción y la individualidad del escritor.</p>	<p>Los artistas expresan su personalidad, su individualidad y sus únicas perspectivas mediante su trabajo. El ÉNFASIS crea un punto focal en una obra de arte. La VARIEDAD se obtiene al combinar y cambiar los elementos artísticos de múltiples maneras para crear interés visual y vitalidad en una obra de arte. La TEXTURA se refiere a la sensación que produce una cosa o a la calidad de su superficie. La textura puede ser sugerida o real.</p>
<p>SELECCIÓN DE PALABRAS La selección de palabras es el uso de un lenguaje rico y lleno de colorido.</p>	<p>Los artistas seleccionan entre varios elementos artísticos y técnicas de arte para crear interés visual en una obra de arte. La VARIEDAD se obtiene al combinar y cambiar los elementos artísticos de múltiples maneras para crear interés visual y vitalidad en una obra de arte. La TEXTURA se refiere a la sensación que produce una cosa o a la calidad de su superficie. La textura puede ser sugerida o real. El PATRÓN se crea al repetir cualquier elemento artístico. El COLOR consiste de tres propiedades: tono, intensidad y valor.</p>
<p>FLUIDEZ DE LA ORACIÓN La fluidez de la oración es el ritmo y el flujo del lenguaje, y el sonido de los patrones verbales.</p>	<p>Los artistas seleccionan y arreglan los elementos artísticos para atraer la atención del espectador y guiar sus ojos a través de la obra de arte. El RITMO es la repetición regular de elementos artísticos para crear la apariencia y la sensación de movimiento. El MOVIMIENTO es la organización de las partes para crear la sensación de desplazamiento y guiar la mirada del espectador a través de la obra de arte. El PATRÓN se crea al repetir cualquier elemento artístico.</p>
<p>REGLAS CONVENCIONALES Las reglas convencionales se refieren a la parte técnica de la ortografía y la gramática.</p>	<p>Los artistas dominan las destrezas técnicas para comunicarse de manera eficaz a través de los elementos artísticos y los principios del diseño. La PROPORCIÓN se refiere a la relación que tiene una cosa con otra en términos de tamaño, forma, número o grado. El EQUILIBRIO se refiere a la manera en que los elementos artísticos están dispuestos en una obra para crear una sensación de estabilidad y peso visual. La UNIDAD es la cualidad de integridad y totalidad que proviene del uso eficaz de los elementos artísticos. La relación entre todas las partes de la obra conforma el significado de la obra de arte. El ÉNFASIS crea un punto de enfoque en una obra de arte.</p>

Introducción al Currículo ABC

El papel que desempeña la escritura en el currículo ABC

Las lecciones del currículo ABC también exploran ideas para la escritura. Las ideas se generan a partir de las obras de arte, el vocabulario nuevo, las biografías de las artistas y los ejercicios de escritura rápida. Las actividades de escritura del currículo ABC se enfocan en el proceso de la escritura en vez de en el producto, y tienen el propósito de animar a los estudiantes a escribir. Mientras escriben sobre cosas conocidas y hacen suposiciones sobre otras cosas sin preocuparse por las reglas convencionales de la escritura, llegarán a sentirse más a gusto escribiendo y comenzarán a escribir más.

No hace falta que los estudiantes tengan un texto completo para comenzar a trabajar en la versión final del libro de artista; una colección de escritos breves, descripciones, recuerdos, frases, etc. proveerá material suficiente para que ellos comiencen a trabajar. La escritura es un elemento paralelo en el desarrollo del libro de artista.

Diarios de los estudiantes

La práctica de llevar un diario es una estrategia de alfabetización que permite a los estudiantes expresar y anotar sus pensamientos, comentarios, ideas y preguntas, y reflexionar sobre lo que están aprendiendo. En el currículo ABC, el diario tiene como propósito documentar el trabajo y las experiencias de los estudiantes, y puede ser utilizado por ellos para autoevaluarse. Los estudiantes usarán los diarios como un espacio donde responder a los temas asignados y como un espacio para las ideas, los diseños, los problemas, las revisiones y las soluciones que surjan durante el proceso de crear los libros de artista.

- Explique a los estudiantes que aunque para responder a la mayor parte de los temas asignados en el diario se enfatiza la escritura, sus anotaciones también pueden tomar la forma de dibujos, ilustraciones, recortes, citas, listas y otros tipos de respuestas.
- El papel en blanco, sin renglones, ofrece a los estudiantes un lugar donde desarrollar sus ideas por medio de la escritura y el bosquejo y el dibujo, y les permite elegir cómo prefieren trabajar, comenzando con palabras o con dibujos o una combinación de ambos. Combinar palabras e imágenes en sus diarios ayudará a los estudiantes a hacer conexiones entre la comunicación visual y escrita.
- Pida a sus estudiantes que fechen cada anotación como una manera de documentar su progreso.
- Considere la posibilidad de recolectar y leer los diarios de los estudiantes a intervalos establecidos. Esto puede crear oportunidades para el diálogo con los estudiantes y puede iluminar la comprensión sobre el proyecto que ellos tengan.
- Haga hincapié en que los diarios serán evaluados pero no calificados, y que los estudiantes podrán conservarlos al final de proyecto.
- Ofrezca distintos tipos de ambientes a los estudiantes para los ejercicios y mire cuál le funciona mejor. O pruebe oscurecer el aula un poco o usar luz natural, tocar distintos tipos de música o ir afuera. Vea si el silencio ayuda a sus estudiantes a concentrarse o si se sienten más a gusto en un ambiente bullicioso.

Escritura rápida

La escritura rápida es una estrategia de alfabetización que recoge ideas, pensamientos o sentimientos, a menudo como respuesta a un tema asignado escrito o visual, y que se puede completar en alrededor de tres a cinco minutos. Los ejercicios de escritura rápida ayudan a los estudiantes a integrar información nueva con conocimientos previos, crean el marco para la lección, y permite a los estudiantes escribir con libertad sin preocuparse por las reglas convencionales de la ortografía y la gramática.

Introducción al Currículo ABC

- Cada lección del currículo ABC incluye un ejercicio de escritura rápida que los estudiantes pueden hacer cuando ingresan al aula o como transición entre actividades.
- El propósito de los ejercicios de escritura rápida es proveer una colección de ideas que puedan ser utilizadas y desarrolladas más tarde en el currículo. Se pedirá a los estudiantes que escojan una idea de esta colección de ideas y que la desarrollen en su libro de artista.
- La escritura rápida puede anotarse en notas autoadhesivas y pegarse en las páginas del diario o guardarse en una bolsa pequeña o en un sobre sujeto al diario.

Variedad de papeles

Use una variedad de estilos de papel para las actividades de escritura. Los formatos poco comunes de papel atraerán la atención de los estudiantes y les ayudará a pensar de manera distinta sobre su escritura. Pruebe estilos de papel tales como notas autoadhesivas, papel con y sin renglones, papel cuadriculado, papel en rollos (papel para caja registradora, papel higiénico, toallas de papel, papel encerado), bolsas de papel, envolturas de papel, papel para envolver, papel tapiz, papel de seda de colores, hojas de papel muy grandes y muy pequeñas, etc.

Evaluación

El currículo ABC incorpora una variedad de oportunidades de evaluación continua. Los diarios, los ejercicios de escritura rápida, los trabajos artísticos, las discusiones en el aula y la exhibición de los trabajos de los estudiantes proveen varias capas para poder medir la comprensión de los estudiantes, lo que han aprendido y en qué áreas necesitan ayuda. Las siguientes ideas pueden extender su evaluación sobre el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar una evidencia de sus logros.

Para evaluar la comprensión de los estudiantes y dónde puedan necesitar ayuda:

- Lleve la cuenta del uso del vocabulario artístico por parte de los estudiantes en las discusiones en el aula, los ejercicios de escritura rápida y los diarios. Elabore un esquema sencillo, con una columna para los nombres de los estudiantes y columnas adicionales para las palabras del vocabulario, y luego ponga una marca junto a las palabras según los estudiantes las vayan usando.
- Recolecte y revise los diarios, los ejercicios de escritura rápida y el trabajo escrito que hayan hecho sobre notas autoadhesivas y otros materiales para evaluar el progreso de los estudiantes.
- Anime a los estudiantes a usar ciertas maneras de comenzar las oraciones para describir sus observaciones. Por ejemplo, formas de comenzar la oración de esta manera: “Yo noto _____” y “Me pregunto si _____” ayudan a que los maestros se concentren en la habilidad del estudiante para responder a las obras de arte y ofrece a los estudiantes un método para estructurar sus pensamientos y respuestas.

Para medir las destrezas de pensamiento de orden superior, tome nota cuando los estudiantes:

- Utilicen conceptos y destrezas para crear o resolver problemas, lo que demuestra su habilidad de aplicar sus conocimientos.
- Predigan, contrasten y resuman, lo cual demuestra su nivel de comprensión.
- Hagan conexiones con otras materias, lo cual demuestra su habilidad de sintetizar la información.
- Revisen y refinen sus conclusiones, lo cual demuestra destrezas de pensamiento flexible.
- Interpreten obras de arte, lo cual demuestra su habilidad de evaluar y hacer juicios.

Introducción al Currículo ABC

Para comprender los niveles de autoestima, motivación y entusiasmo de los estudiantes hacia el currículo ABC:

- Asigne temas sencillos para el diario, antes y después de usar el currículo, para medir las actitudes del estudiante antes y después del proyecto.
- Desarrolle un cuestionario de opción múltiple, una lista de verificación o una encuesta para averiguar cómo se sienten los estudiantes con respecto a las artes y en relación a su entusiasmo acerca de crear obras de arte. Base sus preguntas en sus propias metas de enseñanza y de aprendizaje.
- Filme conversaciones en video con los estudiantes a comienzos, a mediados y al final del proyecto para ilustrar la participación de los estudiantes en las distintas etapas del currículo.
- Anime a los estudiantes a repasar sus diarios y revisar sus obras de arte de vez en cuando para que ellos observen su propio crecimiento a través del tiempo. Recoja sus respuestas en diarios, en discusiones de grupo o en sesiones individuales con los estudiantes.

MANERAS DE ENRIQUECER EL CURRÍCULO ABC

La oportunidad de conocer y trabajar con artistas y escritores profesionales y de interactuar con obras de arte originales en un museo o en una galería puede enriquecer profundamente la experiencia del currículo ABC de sus estudiantes.

Visita a un museo de arte

Una visita a un museo puede estar al centro de cualquier experiencia de aprendizaje sobre las artes, y nosotros lo alentamos a que se ponga en contacto con el departamento de educación de algún museo local para programar una visita, mientras esté utilizando el currículo ABC. Durante la visita, los estudiantes podrán aplicar los conceptos que han aprendido en el aula en una discusión frente a una obra de arte original. Aplicar conocimientos nuevos en la vida real los fortalece y les demuestra el valor de lo que están aprendiendo.

También es importante permitir que los estudiantes respondan a obras de arte originales. Descubrirán cómo una pintura, por ejemplo, funciona como una fuente primaria que ofrece ciertas claves para comprender distintas épocas históricas o nuestra propia cultura contemporánea. Los elementos de una obra de arte tales como la escala o la textura, las cuales no son aparentes en las reproducciones, cobrarán significado. Un encuentro directo con obras de arte originales hace que las lecciones en un museo sean emocionantes y memorables. Además, la experiencia de ver varias obras de arte dentro del contexto de un museo contribuye al impacto que tiene una visita al museo y permite a los estudiantes hacer comparaciones entre varias obras de arte, o comparar y contrastar sus significados y contenido.

Busque ejemplos de obras de arte creadas por mujeres artistas cuando visite instituciones artísticas y busque ejemplos del trabajo de mujeres artistas dentro de su comunidad.

Artistas en las escuelas

Considere la posibilidad de invitar a artistas y a escritores a su aula. Los artistas y los escritores profesionales se pueden presentar a dar lecciones especiales sobre técnicas de arte, escritura, ilustración de libros, cómo hacer papel y libros, así como compartir consejos sobre los gajes del oficio e inspirar tanto a maestros como a estudiantes. Los artistas visitantes también comprueban que las artes son una opción

Introducción al Currículo ABC

viable para seguir una carrera y pueden hablar con los estudiantes sobre el camino particular que siguieron para desarrollar su carrera.

Asociaciones con organizaciones artísticas y negocios locales

Las organizaciones artísticas locales, los museos, las bibliotecas y los consejos artísticos estatales y locales pueden ser una fuente muy rica de información y de ayuda. Estos pueden identificar a artistas visitantes, ofrecer oportunidades para solicitar becas e incluso desarrollar colaboraciones a largo plazo que respalden los programas de aprendizaje de las artes en su escuela. También es posible que los negocios y las industrias locales contribuyan equipo, materiales, instalaciones y asesoría.

IDEA PRINCIPAL

Las artes visuales y la escritura tienen semejanzas:

- Observación
- Creación
- Reflexión

COMPRENSIÓN PERDURABLE

- Las artes visuales y las artes del lenguaje tienen elementos paralelos.
- Los artistas y los escritores utilizan la observación para generar ideas.
- Los artistas usan los elementos artísticos para representar el mundo natural y para expresar ideas, estados de ánimo, sentimientos y creencias.
- Los escritores usan las características propias de la escritura para representar el mundo natural y para expresar ideas, estados de ánimo, sentimientos y creencias.
- Las mujeres artistas de todas las culturas han hecho contribuciones importantes a las artes visuales y a la literatura.

PREGUNTAS ESENCIALES

- ¿Cómo expresa la gente sus ideas, estados de ánimo y sentimientos a través del arte?
- ¿Cómo se expresa el significado a través de las artes?
- ¿Qué se puede aprender de otras personas a través del arte?
- ¿En qué se parecen las palabras y las imágenes?

CONCEPTOS CLAVE

Puntos importantes para enseñar:

- Conexiones entre las artes visuales y las artes del lenguaje
- Textos que ejemplifican una variedad de estilos de escritura
- Obras de arte que ejemplifican una variedad de temas
- Elementos artísticos
- Vocabulario artístico
- Características propias de la escritura

Lo que los estudiantes necesitan saber acerca de este tema:

- Cómo usar los elementos artísticos para expresar ideas
- Cómo representar el mundo natural en dimensiones bidimensionales y tridimensionales
- Cómo interpretar obras de arte visual
- Cómo usar las características propias de la escritura para expresar ideas
- Cómo descubrir los vínculos entre las artes visuales y las artes del lenguaje

MUESTRAS PARA EVALUAR

- A través de la crítica o exhibición de los trabajos de los estudiantes

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

A los estudiantes se les presenta el currículo *Arte, libros y creatividad* (ABC, por sus siglas en inglés). La modalidad artística conocida como los libros de artista se introducirá como uno de los conceptos principales del currículo. Durante esta lección los estudiantes crearán un diario, ya sea para usarlo a lo largo del año o para reservarlo para las reflexiones de fin de año, además de carpetas en las cuales guardar los trabajos artísticos que se produzcan en clase.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos períodos de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

- Los artistas y los escritores tienen herramientas para crear obras de arte y escribir.
- Las artes visuales y la escritura tienen procesos paralelos que enriquecen la comunicación.
- La observación y la reflexión son parte del proceso creativo que usan los artistas y los escritores.
- Las herramientas y los métodos que usan los artistas y los escritores para crear obras de arte también se pueden usar para interpretar obras de arte y escritos.
- Un diario es un espacio en donde anotar y guardar observaciones y reflexiones.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

- Comprenderán que están emprendiendo un proyecto a través del cual aprenderán sobre las artes visuales y la escritura
- Se familiarizarán con la modalidad artística conocida como libros de artista
- Se familiarizarán con las herramientas y los métodos de los artistas y los escritores
- Comprenderán que van a crear sus propios libros de artista en el transcurso del currículo
- Crearán o recibirán diarios para usar a lo largo del proyecto
- Crearán carpetas para guardar el trabajo relacionado con el proyecto

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Lea la Introducción al Currículo ABC para familiarizarse con los conceptos principales del currículo. Vea los ejemplos de libros de artista hechos por artistas y por estudiantes en la sección ABC Interactivo [ABC Interactivo, www.artbookscreativity.org] antes de dar esta lección, para que pueda guiar una discusión sobre los libros de artista y las herramientas que los artistas y los escritores usan para elaborarlos. Está preparado para mostrar la página de Internet a los estudiantes durante la clase o para compartir ejemplos de los libros de artista con ellos imprimiendo las imágenes en papel de transparencias y mostrándolas en un retroproyector, o guardando las imágenes en un CD y mostrándolas por televisor en clase.

Lea acerca de los diarios de los estudiantes en la Introducción al Currículo ABC. Si hay fondos disponibles para proporcionar diarios a todos los estudiantes, repártalos durante esta lección; los diarios hechos con una liga o con cintas de goma en esta sesión se pueden reservar para las reflexiones de fin de año. De lo contrario, los diarios hechos con una liga o con cintas de goma deberán usarse para las actividades de escritura del currículo (los estudiantes pueden fabricar diarios nuevos a medida que se vayan necesitando).

Los estudiantes aprenderán sobre los libros de artista más a fondo en la Lección 7; esta lección servirá como una iniciación a esta modalidad artística. Estas son algunas de las cosas que se deben tener en cuenta sobre los libros de artista:

- Un libro de artista tiene elementos de las formas de libros convencionales combinados con elementos artísticos.
- Un libro de artista puede tener palabras tanto como imágenes, pero también puede tener sólo imágenes o sólo palabras.
- Los artistas a veces usan materiales y estructuras poco comunes cuando crean los libros de artista.
- Los materiales y la forma de un libro constituyen parte de su mensaje.

MATERIALES

- Ejemplos de los libros de artista del ABC Interactive [ABC Interactivo, www.artbookscreativity.org]
- Para el diario hecho con una liga o con una cinta de goma:
 - papel para fotocopidora de 8½" x 14", de 5 a 10 hojas por estudiante
 - papel para acuarela, para dibujo o cartoncillo de 9" x 15", 1 hoja por estudiante
 - Un palo (de 6" a 8" de largo) por estudiante (o use lápices, ramas, palillos chinos, pajitas o popotes rellenos de limpiadores de pipa, etc.)
 - 1 liga o cinta de goma de por lo menos 3½" de largo, por estudiante
 - perforadora o tijeras
 - clips o sujetapapeles
- Para la carpeta de trabajo:
 - cartoncillo o cartulina de 12" x 18", 2 pliegos por estudiante
 - cinta adhesiva de enmascarar de 2" de ancho
 - engrapadoras
- Materiales artísticos para decorar la cubierta del diario y las carpetas (opcional)

VOCABULARIO

La **observación** es el proceso de recopilar información a través de los sentidos—el oído, la vista, el olfato, el gusto o el tacto—y de luego analizar esta información a través del pensamiento.

La **reflexión** es una actividad en la cual se recuerda, se examina y se evalúa una experiencia.

La **interpretación** es el proceso de estructurar el significado de un objeto, una obra de arte o un escrito por medio de la observación y la reflexión.

Los **elementos artísticos** son el color, la línea, la forma, el valor, el patrón y la textura. Los artistas usan estas herramientas para crear el arte visual.

Las **características propias de la escritura** son las ideas, el estilo (la voz), la selección de palabras, la organización, la fluidez de la oración y las reglas convencionales. Las obras escritas se crean usando las características propias de la escritura. →

Un **libro de artista** es una modalidad artística que usa elementos de las formas de libro convencionales en combinación con los elementos artísticos.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR

Introducción

Diga a los estudiantes que están comenzando un proyecto de un año de duración en el cual observarán, discutirán y crearán distintos tipos de arte, e investigarán las similitudes entre crear arte visual y escribir. Aprenderán sobre las herramientas que usan los artistas y los escritores, y usarán esas herramientas en sus propias creaciones y sus escritos. Los estudiantes crearán varios tipos de libros sencillos durante el proyecto y un libro de artista final en el cual integrarán sus propios escritos e imágenes.

Una de las metas del currículo ABC es crear conciencia en los estudiantes de las contribuciones de las mujeres en las artes; es por ello que todas las obras de arte incluidas en el currículo fueron creadas por mujeres artistas. Los estudiantes aprenderán acerca de las mujeres que fueron artistas de profesión desde los años de 1600 hasta el presente.

Diga a los estudiantes que llevarán un diario durante el proyecto. Los diarios proveen un espacio para que cada estudiante reflexione, tome notas, apunte ideas y haga bosquejos: es un espacio para llevar un registro del proyecto y lo que ellos piensan sobre éste. Los maestros leerán los diarios de vez en cuando para evaluarlos, pero éstos no serán calificados. Los estudiantes se quedarán con sus diarios al finalizar el proyecto.

La observación es una herramienta importante que usan los artistas y los escritores. Introduzca la idea de la observación a los estudiantes y pregúnteles si se les ocurre una definición. ¿Cuál es la diferencia entre ver y observar? Los estudiantes usarán esta herramienta para aprender acerca de los libros de artista en esta lección.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Mire los ejemplos de los libros de artista con los estudiantes y escoja uno para hacer la demostración. Pida a los estudiantes que observen y describan lo que ven. Use algunas de las siguientes preguntas para comenzar la discusión:

- ¿Qué forma tiene el libro?
- ¿De qué color es?
- ¿Qué materiales se usaron para fabricarlo?
- ¿Hay palabras en el libro?
- ¿Cómo lo sostendrías? ¿Cómo lo leerías?
- ¿Tiene la apariencia de algún libro que hallarías en la biblioteca? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre éste y un libro normal? ¿Cuáles son algunas de las semejanzas?
- ¿Cómo describirías este libro de artista a alguien que no pudiera verlo?

Muestre otro libro de artista a los estudiantes y formule las mismas preguntas. Compare los dos libros, notando las similitudes y las diferencias entre ellos, luego compare los libros de artista con los libros normales.

Muestre a sus estudiantes unos ejemplos más de libros de artista hechos por artistas y por estudiantes para ayudarlos a comprender la variedad de esta modalidad artística y las muchas posibilidades que van a tener en sus manos cuando elaboren los suyos propios.

Haga un resumen, haciendo notar a los estudiantes que utilizaron sus destrezas de observación para investigar y describir varios libros de artista. Ellos utilizarán la observación a lo largo del proyecto para aprender acerca de las artes visuales y la escritura, y para crear sus propios trabajos artísticos en ambas modalidades.

Creación: Diario hecho con una liga o cinta de goma, y carpeta de trabajos del estudiante

1. Diario hecho con una liga o cinta de goma

Descargue las instrucciones para [el Rubber Band Journal](#) [Diario hecho con una liga o cinta de goma] del sitio Web www.artbookscreativity.org y guíe a los estudiantes en el proceso de fabricar esta forma de libro.

2. Carpeta de trabajos del estudiante

La carpeta de trabajos del estudiante es una carpeta sencilla que se elabora por medio de engrapar o pegar con cinta adhesiva dos hojas de papel grueso por tres costados, dejando un costado abierto.

- Entregue a cada estudiante dos hojas de papel de 12" x 18".
- Pida a los estudiantes que alineen las hojas una encima de la otra y, trabajando en pares, que engrapen el papel a lo largo del lado más largo y los dos lados cortos del papel. Ponga las grapas cerca de media pulgada de la orilla del papel, con dos pulgadas de distancia entre sí.
- Recorte tres pedazos de cinta adhesiva de dos pulgadas de ancho, que tengan el largo de los tres costados engrapados. Ponga un pedazo de cinta a lo largo de un lado de la carpeta, dejando una pulgada para doblar, cubriendo las grapas a ambos lados de la carpeta. Repita hasta que los tres costados de la carpeta queden pegados con la cinta.
- Pida a los estudiantes que escriban sus nombres en las carpetas.

Reflexión

Pida a los estudiantes que piensen acerca de lo que han aprendido en esta lección y que escriban unas cuantas oraciones al respecto en sus diarios. Use uno o más de los siguientes temas asignados:

- ¿Crees que este proyecto te va a gustar?
- ¿Qué preguntas tienes acerca del proyecto?
- Al mirar los libros de artista, me pregunto _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Dale un toque personal a tu diario decorando la cubierta o dibujando o escribiendo en ella. Asegúrate de escribir tu nombre en la portada y en la contraportada de tu diario.
- Haz un bosquejo o escribe una descripción de un libro de artista que quieras crear.
- Describe otra ocasión cuando usaste la observación para explicar o resolver algo.

Retratos

¿Qué podemos decir acerca de la gente cuando la vemos en un retrato?

¿Cómo hacen los escritores para expresarse acerca de la gente?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes explorarán los retratos y aprenderán cómo los artistas ofrecen pistas para ayudarnos a entender a la gente retratada en sus obras de arte. Al observar la ropa del sujeto, sus expresiones faciales, el escenario del retrato y a veces los objetos que rodean a la persona en el retrato, podemos adivinar muchas cosas acerca de su identidad, su personalidad y el papel que desempeña en la sociedad. Los estudiantes crearán autorretratos usando un tipo de libro doblado de una sola página.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos o tres períodos de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- Los retratos contienen pistas acerca de la gente retratada en ellos, que nos pueden transmitir cierta información acerca de la cultura, las identidades, las tradiciones y el papel que desempeñan en la sociedad.
- Los retratos pueden expresar qué piensa la gente de sí misma y del mundo que la rodea.
- Los retratos pueden incluir símbolos que describen aspectos interesantes de la gente.
- Al crear un retrato, un artista toma muchas decisiones artísticas que afectan nuestra comprensión de la imagen.
- Los artistas toman decisiones acerca de la técnica artística, el estilo, el trasfondo y los adornos para describirse visualmente a sí mismo o a los demás.

Escritura (actividades opcionales)

- El texto escrito contiene pistas acerca de la gente descrita en éste que nos transmiten ciertas cosas acerca de la cultura, las identidades, las tradiciones y el papel que desempeña dichos sujetos en la sociedad.
- La biografía y la autobiografía son trabajos escritos que describen aspectos interesantes de la gente.
- Los escritores toman decisiones acerca del estilo y el formato de la escritura para describirse a sí mismos o a los demás por medio de la escritura.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales

- Identificarán partes de un retrato y usarán términos artísticos para describirlos
- Explorarán las maneras en que los artistas expresan la identidad en los retratos
- Interpretarán un retrato a través de la observación y el análisis
- Crearán un autorretrato en la forma de un libro

Escritura (actividades opcionales)

- Usarán vocabulario descriptivo para describir un retrato o un autorretrato
- Usarán vocabulario de la escritura descriptiva para crear un poema u otro de tipo de escrito
- Seleccionarán palabras para describir su papel en la sociedad, las tradiciones, así como aspectos de sí mismos o de otras personas →

- Utilizarán símbolos para expresar su papel en la sociedad, las tradiciones, así como aspectos de sí mismos o de otras personas
- Comprenderán el significado de un símbolo
- Comprenderán el significado de un símbolo

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Ver y observar

Algunas cosas en qué fijarse al mirar *Portrait of a Noblewoman* [Retrato de una mujer noble] de Lavinia Fontana:

- Color: los colores primarios (rojo y amarillo) y los tonos cálidos sugieren riqueza y que la mujer es acaudalada.
- Textura: el terciopelo, las cintas metálicas, las joyas brillantes y el pelaje del perro representan una gama de superficies y de sensaciones táctiles.
- Pose: el sujeto está de pie y su rostro se distancia ligeramente del espectador.
- Trasfondo: el trasfondo sin adornos y oscuro aísla al sujeto que aparece en la pintura.
- Símbolos: la artista usa la imagen de un perro en la pintura para simbolizar lealtad.
- Este retrato muestra a una mujer joven (el sujeto) justo antes de su matrimonio. Durante el siglo dieciséis en Bologna (Italia), cuando esta pintura fue creada, las mujeres acostumbraban llevar trajes de novia de color rojo. Por eso sabemos que se trata de un retrato de bodas. Muestra a una mujer joven durante un punto de transición en su vida, cuando su papel en la sociedad está a punto de cambiar de hija a esposa.

ACERCA DE LA ARTISTA

Lea acerca de Lavinia Fontana en la página ABC de Internet (disponible sólo en inglés) o en otros sitios de Internet en español.

ACERCA DEL ARTE DE PINTAR RETRATOS

El propósito de los retratos ha cambiado de manera continua a través del tiempo. En épocas antiguas, los retratos expresaban las creencias y los valores de la sociedad, o mostraban la posición social de una persona, más que la verdadera apariencia de la persona. Con el paso de los siglos, los retratos evolucionaron y los artistas comenzaron a expresar más acerca de la individualidad del sujeto.

Durante el Renacimiento (siglos quince y dieciséis), los artistas aprendieron a pintar de forma más realista y los retratos llegaron a parecerse más a la persona que representaban y a expresar su personalidad. Fue durante esta época que muchas mujeres aprendieron a pintar retratos, y varias de ellas se ganaban la vida haciéndolo.

Cuando se inventó la cámara fotográfica en el siglo diecinueve, se hizo posible para todo el mundo, no sólo para los artistas, hacer retratos realistas. Los artistas llegaron a creer que los retratos no tenían que ser realistas para ser una buena representación de una persona y comenzaron a experimentar con las cualidades expresivas del color, la línea y la forma en sus retratos. Hoy en día los artistas continúan

experimentando con los elementos artísticos para explorar la personalidad, expresar la identidad y comentar sobre temas sociales y políticos a través de la pintura.

Al pensar en cómo un artista creó un retrato—cómo ella o él utilizaron la línea, la forma, el color, el valor y la textura para expresar ideas, estados de ánimo y sentimientos—podemos darnos una idea de lo que los artistas querían expresar y hasta qué pensaba el artista del sujeto.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Papel de fotocopiar de colores de 8½" x 11" , una hoja por estudiante
- Materiales de dibujo; lápices, lápices de colores, crayones, plumones

VOCABULARIO

Un **retrato** es un cuadro o una representación de una persona. Puede hacerse utilizando cualquier técnica artística, tal como un dibujo a lápiz sobre papel, una pintura sobre lienzo, una escultura, una fotografía o un *collage*.

El **sujeto** (a veces se le llama el o la modelo) es la persona representada en el retrato. Puede adoptar cualquier pose, como por ejemplo sentada o parada. El sujeto o tema tiene que ver con lo que trata la pintura.

La **pose** es la posición del cuerpo en el retrato.

La **identidad** es cómo una persona se ve a sí misma. La identidad también se refiere a cómo se representa la gente a sí misma ante los demás.

El **trasfondo** es la parte del cuadro que aparenta estar más lejos del espectador.

El **símbolo** es un objeto o una cosa que tiene un significado más allá de la cosa misma; es un signo visual para representar una idea o un concepto.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR

Observación: Escritura rápida

Antes de comenzar la lección, muestre el *Retrato de una mujer noble* de Lavinia Fontana a los estudiantes. Deles unos minutos antes de tener que responder a la imagen. Use cualquiera de los siguientes temas asignados:

- Imagina que hay un globo que representa los pensamientos sobre la cabeza de la mujer. ¿Qué crees que está pensando?
- ¿Qué crees que la mujer está mirando?
- Imagina que eres el perrito en el cuadro. ¿Qué estás a punto de hacer?
- ¿Qué cosa notas sobre la mujer en el cuadro? Yo noto _____.

Introducción

Antes de discutir el *Retrato de una mujer noble* de Lavinia Fontana, pida a la clase que intente definir lo que es un retrato. Casi todo el mundo ha tenido alguna experiencia con los retratos, ya sea por medio de formar parte de un retrato o tomando un retrato de alguien más, por lo general una foto. Pida a los

estudiantes que recuerden las distintas ocasiones en que han salido en retratos (fotos escolares, fotos deportivas y ocasiones familiares). Pregunte qué es lo que esperan ver en un retrato. ¿En qué consiste un retrato bien hecho? ¿Acaso debería un retrato mostrar siempre a la persona tal cual es? ¿Debería un retrato darnos algunas pistas sobre la persona? ¿Debería hacer que la persona se vea mejor de lo que es en la vida real? ¿Por qué sí o por qué no?

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Pida a la clase que mire con atención el *Retrato de una mujer noble* de Lavinia Fontana y que comience a hacer una lista en voz alta de todos los detalles que perciben. Los detalles son pistas que los ayudarán a entender a la mujer del cuadro. Introduzca y defina las palabras del vocabulario mientras usa algunas de las siguientes preguntas para orientar la discusión:

- ¿Quién es el sujeto? (El *sujeto* es la persona que aparece en el retrato).
- ¿Qué lleva puesto el sujeto? ¿Qué puedes expresar acerca de ella a partir de la ropa que lleva puesta?
- Describe su expresión facial. ¿Nos está mirando? ¿Qué nos podría sugerir la expresión acerca de su estado de ánimo?
- Describe su pose. ¿Está haciendo algún gesto? ¿Pareciera estar posando para el retrato?
- ¿Qué tanto se muestra de su cuerpo? ¿Sólo se muestra la cara? ¿Se muestra casi todo el cuerpo?
- ¿Cuántos años crees que tiene? ¿Cómo lo sabes?
- ¿Qué otros objetos ves? ¿Qué son? ¿Cómo se relacionan con la mujer? ¿Por qué crees que la artista los incluyó? ¿Podrían ser símbolos? De ser así, ¿qué representan?
- ¿Qué hay en el trasfondo, si es que acaso hay algo? ¿Por qué crees que la artista escogió un trasfondo simple sin adornos?
- Describe el lugar donde parece estar el sujeto. ¿Está la mujer adentro o afuera? ¿Cómo lo sabes?
- ¿Se trata de un retrato realista de la mujer? ¿Pareciera que la artista mostró algunas de sus debilidades o crees que la hizo aparecer mejor de lo que era en la vida real? ¿Cómo lo sabes?
- ¿Qué crees que la artista quería que tú supieras sobre esta mujer? ¿Qué ves en el cuadro que te hace pensar eso?
- ¿Qué otras cosas notas?

Haga un resumen de las ideas que surgieron de la clase y describa a la mujer en el retrato. Diga a los estudiantes que al analizar pistas tales como el vestuario, la expresión, la pose y los objetos que aparecen en la pintura, ellos han interpretado una obra de arte. El método que acaban de usar de observar y hablar sobre el retrato puede utilizarse para observar todo tipo de arte.

Creación: Libro autorretrato

1. Libro autorretrato

Descargue las instrucciones para [el Self-portrait Book](http://www.artbookscreativity.org) [Libro autorretrato] del sitio Web www.artbookscreativity.org y guíe a los estudiantes en el proceso de crear esta modalidad de libro.

2. La persona y los símbolos

¿Cómo puedes usar pistas tales como la pose, el escenario, el trasfondo y los símbolos en tu libro para expresar algo sobre ti mismo?

La parte exterior del libro tiene pistas que revelan aspectos de la personalidad o la identidad. Pida a los estudiantes que creen uno o más símbolos para expresar algo sobre sí mismos y que hagan un dibujo de estos en la parte exterior del libro.

- ¿Qué quieren los estudiantes que los demás sepan acerca de ellos?
- ¿Qué pistas usarían para expresar estos rasgos?

Los estudiantes crearán un autorretrato en la parte de adentro del libro. Pida a los estudiantes que comiencen con las partes básicas del retrato: el cuerpo, la pose y los gestos. Después, pida que agreguen detalles tales como la expresión facial, la ropa, el trasfondo y otros objetos. Pídales que piensen acerca de qué colores escogerían y cómo éstos pueden influenciar la manera en que la gente comprenda su autorretrato.

- ¿Qué tipo de trasfondos escogerán para sus retratos (sus dormitorios o sus lugares favoritos), y qué dirá esto acerca de ellos?
- ¿Cómo usarán el color para influenciar el estado de ánimo?
- ¿Qué expresiones faciales usarán?
- ¿Qué partes del cuerpo y qué poses decidirán incluir?

Permita que cada estudiante escoja una técnica artística, tal como el uso de crayones, plumones, pluma o lápices de colores para completar las imágenes en el libro.

Reflexión

Cuando los estudiantes hayan terminado sus libros con autorretratos exhibalos en el aula. Hable acerca de lo que cada libro nos dice acerca sobre la persona que lo hizo. Pida a algunos estudiantes que expliquen lo que hicieron para expresar identidad en sus retratos y pida a otros estudiantes que hagan observaciones acerca del trabajo de sus compañeros. Pida a los estudiantes que usen oraciones que comienzan con “Yo noto...” o “Me pregunto si...” al hablar de los trabajos de cada quien.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- ¿En dónde encuentras ejemplos del uso del valor en el *Retrato de una mujer noble*, en que la artista usa tonos más claros y más oscuros del mismo color para sugerir una figura tridimensional? (Se crea el efecto de la redondez de los brazos y de la falda a través del cambio de color de claro a oscuro/del centro a los costados). Practica cómo se puede mostrar el valor al usar lápices de colores o crayones.
- Describe o dibuja algunas de las distintas texturas que ves en *Retrato de una mujer noble*. Si pudieras tocar su vestido, ¿cuál crees que sería la sensación? ¿Qué tal las mangas del vestido o el collar con volantes de la mujer? ¿Cómo creó la artista la ilusión de distintas texturas?
- Explica tu uso de la pose, del trasfondo o de los símbolos en tu libro autorretrato. ¿Qué dicen tus preferencias acerca de ti?
- ¿Qué aspectos de tu personalidad quisiste expresar en tu libro autorretrato? ¿Qué pistas usaste? ¿Crees que tuviste éxito? ¿Agregarías algo más o lo harías de otra forma ahora?
- ¿En qué se parece un retrato a un libro?

Arte narrativo

¿Cómo cuentan historias los artistas por medio del arte?

¿Cómo cuentan los escritores historias eficaces?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes explorarán el arte narrativo para ver cómo expresar historias de forma visual y para aprender cómo los artistas ofrecen pistas (escenario, símbolos, etc.) que nos ayudan a comprender las historias. Los estudiantes aprenderán que al mirar con detenimiento y al analizar lo que ven en una obra de arte, podrán “leer” o interpretar una pintura y encontrar significado en el arte narrativo. Descubrirán que la gente cuenta historias acerca sí misma y de su cultura a través de las artes visuales. Crearán su propio arte narrativo haciendo un libro en forma de acordeón.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos o tres períodos de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- El arte es un medio visual de transmitir información.
- Los artistas usan símbolos y detalles para contar una historia.
- El vocabulario de un artista incluye los términos escenario, sujeto, símbolo, punto de vista y perspectiva.
- El arte narrativo puede describir mitos, acontecimientos actuales o históricos, fantasía o historias personales.
- El arte narrativo no tiene que presentar conclusiones; está abierto a la interpretación.

Escritura

- La escritura es una manera de transmitir información.
- Los escritores usan elementos literarios, tales como los símbolos, el símil, las metáforas y los detalles para contar una historia.
- Un texto narrativo incluye elementos de la historia tales como el escenario, los problemas, los personajes, los acontecimientos y las soluciones.
- Los géneros narrativos incluyen mitos, ficción, acontecimientos actuales o históricos, fantasía, poesía e historias personales.
- La escritura no tiene que incluir conclusiones; está abierta a la interpretación.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales

- Identificarán aspectos del arte narrativo y usarán términos artísticos para describirlos
- Interpretarán una obra de arte narrativo a través de la observación y la discusión
- Crearán arte que cuenta una historia

Escritura (actividades opcionales)

- Escribe acerca del arte narrativo usando vocabulario artístico
- Identifica la perspectiva y el punto de vista en los escritos de los estudiantes y de otras personas →

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA**Ver y observar**

Algunas cosas para notar y sobre las cuales reflexionar cuando miren *Loves' Young Dream* [El sueño joven del amor] de Jennie Augusta Brownscombe:

- Color: Los colores marrones y anaranjados de baja intensidad sugieren la estación y la hora del día.
- Pose: ¿Qué importancia tiene que la mujer esté parada al borde del pórtico? ¿En qué dirección mira cada personaje?
- Símbolos: ¿Qué podrían simbolizar las flores? ¿Y el gato?
- ¿Quién viene por el camino?
- ¿Qué está haciendo cada persona y cómo se relaciona esto con la historia?

ACERCA DE LA ARTISTA

Lea acerca de Jennie Augusta Brownscombe en la página ABC de Internet (disponible sólo en inglés) o en otros sitios de Internet en español.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Papel de dibujo de 12" x 18" (recortado en tiras de 4" x 18"), una tira por estudiante
- Lámina de cartón que se usa para enmarcar cuadros, cartulina o papel grueso para la cubierta de los libros, dos hojas por estudiante
- Lápices, lápices de colores, crayones, plumones
- Barritas de pegamento

VOCABULARIO

Una **narrativa** es una obra de arte que cuenta una historia.

El **escenario** es la ocasión y el lugar donde sucede una historia.

El **tema** es de lo que se trata la obra. Puede ser una historia, una idea, una persona o una emoción o sentimiento.

El **símbolo** es un objeto o una cosa que tiene un significado más allá de la cosa misma; un signo visual para representar una idea o concepto.

El **primer plano** es la parte del cuadro que aparenta estar más cerca del espectador.

El **trasfondo** es la parte del cuadro que aparenta estar más lejos del espectador.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR**Observación: Escritura rápida**

Antes de comenzar la lección, muestre *El sueño joven del amor* de Jennie Augusta Brownscombe a los estudiantes. Déles unos minutos para responder a la imagen. Use cualquiera de los siguientes temas asignados:

- ¿Qué está sucediendo en esta pintura?
- Imagina que cada personaje tiene un globo que representa los pensamientos flotando por encima de su cabeza. ¿Qué están pensando?
- Si yo pudiera caminar dentro de esta pintura, yo _____.

Introducción

Diga a los estudiantes que el arte narrativo es una obra de arte que cuenta una historia (narrativo se refiere a una historia o un relato). En el arte narrativo las historias pueden provenir de la historia, la mitología, la literatura, la religión o acontecimientos actuales; pueden representar una idea, tal como la libertad; o pueden representar una historia personal de la vida del artista. Pregunte a los estudiantes si han visto algún ejemplo de arte narrativo (arte religioso, murales de barrio, monumentos que conmemoran la guerra, etc.). ¿Alguna vez ellos han contado historias usando solamente imágenes? El propósito de esta forma de arte es enseñar, inspirar, informar y hasta preservar los recuerdos y la cultura, y puede ser una manera de comprender las experiencias de la gente de otras partes y de otras épocas. Los artistas de hoy en día a menudo usan el arte narrativo para expresar sus ideas sobre la política y la sociedad.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Pida a los estudiantes que observen la pintura *El sueño joven del amor* y que comiencen a describir lo que ven en ésta. Introduzca y defina las palabras del vocabulario mientras usa algunas de las siguientes preguntas para orientar la discusión:

- ¿Qué está sucediendo en este cuadro?
- ¿A cuántas personas ves? ¿Hay algunos animales? ¿Qué están haciendo?
- ¿Hay un personaje principal? ¿Cómo lo sabes?
- ¿Cuáles son las relaciones entre los personajes?
- ¿Dónde sucede esta historia? Describe el escenario y la época.
- ¿Qué te dice la ropa acerca de la época y del lugar?
- ¿Qué expresiones faciales tienen los personajes? ¿Hacia dónde está mirando cada persona? ¿Cómo te ayuda esto a comprender lo que está pasando? ¿Qué crees que esté pensando cada personaje?
- ¿Qué sucede en el trasfondo? ¿Cómo se relaciona con el primer plano?
- ¿Hay algunos objetos? ¿Acaso son símbolos? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué lleva flores la muchacha?

Pregunte a los estudiantes cuál creen ellos que sea el tema: ¿de qué se trata esta historia? Haga que hablen acerca del escenario, de la gente y de la acción que está tomando lugar, y cómo estos aspectos ayudan a narrar la historia.

Mire de nuevo y pregunte a los estudiantes que piensen en el momento de la historia que la artista eligió mostrar.

- ¿Qué podría haber pasado justo antes de esta escena?
- ¿Qué crees que está a punto de suceder?
- ¿Crees que la artista nos está mostrando la parte más emocionante de la historia? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Qué hubieras mostrado tú?
- ¿Cómo podría el título, *El sueño joven del amor*, ser interpretado por cada personaje en la pintura (cuál sería la voz individual de cada personaje)? →

Creación: Narración en un libro en forma de acordeón**1. Libro en forma de acordeón**

Descargue las instrucciones para [el Accordion Book](http://www.artbookscreativity.org) [Libro en forma de acordeón] del sitio Web www.artbookscreativity.org y guíe a los estudiantes en el proceso de crear este tipo de libro.

Nota: Para esta actividad, crearán un libro de cuatro páginas, y se completarán solamente los primeros cuatro pasos que se muestran en las instrucciones.

2. Cuenta una historia por medio del arte

Pida a los estudiantes que escojan un acontecimiento o momento importante de sus vidas para contar una historia. Podría ser un acontecimiento real o alguno que esperan que suceda en el futuro. La historia debe tener cuatro partes: un comienzo, la parte de en medio, un clímax y una conclusión. Puede ser un problema que necesite ser resuelto o una descripción de una actividad cotidiana. Haga que sus estudiantes piensen en:

- ¿Cuál es la historia? ¿Qué ha sucedido?
- ¿Quién es el personaje principal? ¿Quiénes son los demás personajes?
- ¿Qué están haciendo y pensando los personajes?
- ¿Cuál es el escenario? ¿Qué hay en el trasfondo?
- ¿Cómo ayudarán las expresiones faciales, la ropa y los símbolos a contar la historia?
- ¿Cuál es la acción de la historia? ¿Qué sucede primero? ¿Y después qué? ¿Cómo termina la historia?

Haga que los estudiantes tracen un bosquejo rápido de la primera parte de la historia en el primer cuadro. Luego haga que tracen la segunda, tercera y cuarta partes de la historia en los siguientes cuadros. El bosquejo debe mostrar solamente formas y contornos básicos de los personajes y el escenario. Los estudiantes deben gastar unos pocos minutos en cada bosquejo. Luego pida a los estudiantes que usen crayones, plumones o lápices de colores para agregar detalles tales como símbolos, el trasfondo y objetos alrededor de los personajes. Pida que rellenen algunas de las áreas del dibujo con colores.

Reflexión

Cuando los estudiantes hayan terminado, pida que intercambien libros con un compañero y que adivinen de qué se trata la historia del otro. Discutan en clase qué fue lo más difícil y lo más fácil acerca de contar una historia sin palabras. Haga que los estudiantes respondan a uno de los siguientes temas asignados en sus diarios:

- Contar una historia sin usar palabras es como _____.
- Si pudiera hacer este proyecto de nuevo, yo _____.
- Cuando leí el libro de mi compañero, noté que _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Escribe la historia de tu trabajo artístico narrativo en tu diario.
- Explica cómo usaste el escenario, los personajes y los símbolos para contar tu historia a través del arte.
- Haz otro libro en forma de acordeón, usando papel muy pequeño. Ilústralo con imágenes muy pequeñas.

Paisaje y bodegón

¿Cómo crean los artistas la ilusión de profundidad en una superficie plana?

¿Cómo crean los escritores capas de significado en un texto?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes observarán un paisaje y un bodegón para ver cómo los artistas utilizaron la superposición, el tamaño, el color, el primer plano y el trasfondo para crear la ilusión de profundidad en una superficie bidimensional. Ellos crearán un libro en forma de túnel en el cual explorarán los paisajes y la ilusión de profundidad.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Tres períodos de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- Los artistas visuales usan elementos artísticos y técnicas especiales para crear la ilusión de profundidad en una superficie plana.
- Los artistas visuales usan el trasfondo y el primer plano para establecer el escenario de una obra de arte.
- Los artistas visuales seleccionan qué partes de un paisaje incluir dentro de los límites del papel, el lienzo o un recipiente.

Escritura

- Los escritores usan un lenguaje preciso y rico que incorpora varias capas de significado para crear cierta profundidad de entendimiento dentro de un texto.
- Los escritores usan la ocasión o el lugar para establecer el escenario para el lector.
- Los escritores seleccionan qué partes de una historia realzar dentro de los límites de un libro o un recipiente.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales

- Identificarán maneras en que los artistas muestran profundidad en una superficie plana
- Crearán un libro en forma de túnel, un libro que muestra profundidad
- Entenderán cómo se usan el trasfondo y el primer plano en una obra de arte

Escritura (actividades opcionales)

- Identificarán maneras en que los escritores muestran profundidad en una historia, tal como argumentos secundarios, descripciones vívidas y un texto que se presta a múltiples interpretaciones
- Escribirán descripciones de una pintura usando los elementos artísticos
- Escribirán como si estuvieran dentro de una pintura, describiendo el trasfondo o la escena

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Técnicas espaciales que muestran profundidad en una superficie plana

- Composición diagonal: Un camino o un río sinuoso que se aleja de nosotros en diagonal (desde el primer plano hasta el trasfondo) puede crear la ilusión de un espacio profundo.

- Relación entre los tamaños: Cuando vemos algo en un cuadro que sabemos que es pequeño, como un ratón, el cual aparenta ser de mayor tamaño que algo que sabemos grande, como una casa, el ratón se ve más cerca.
- Cambios en el tamaño: Un objeto, como un árbol, que está cerca de nosotros parece mucho más grande que un árbol del mismo tamaño que está lejos.
- Objetos superpuestos: Un objeto, como una fruta, se ve más cerca cuando está superpuesta y esconde otro objeto parcialmente, incluso si el otro objeto es más grande.
- Cambios en el color: Un artista puede elegir hacer que una cadena de montañas distante parezca más neblinosa y menos detallada que objetos que están cerca usando colores menos intensos (ver *El sueño joven del amor*). Estos cambios de color pueden dar la ilusión de profundidad porque los colores brillantes parecen estar más cerca de nosotros.

ACERCA DE LAS ARTISTAS

Lea acerca de Gabriele Münter y Lilly Martin Spencer en la página ABC de Internet (disponible sólo en inglés) o en otros sitios de Internet en español.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Cartoncillo o papel grueso de 4¼" x 5½", dos hojas por estudiante (se pueden cortar cuatro pedazos de una hoja de papel de 8½" x 11")
- Papel de fotocopiar de 4¼" x 11", dos hojas por estudiante (se pueden cortar dos pedazos de cada hoja de papel de 8½" x 11")
- Varias hojas de cartulina de colores o papel de fotocopiar, o sobrantes de papel
- Lápices, lápices de colores, plumones y crayones
- Barritas de pegamento
- Tijeras

VOCABULARIO

Un **paisaje** es una obra de arte que muestra una escena al aire libre. Esto incluye el mundo natural— las plantas y los animales— así como paisajes marinos (vistas del mar) y paisajes urbanos (edificios y ciudades). Puede haber gente en un paisaje, pero la pintura no se trata de ellos.

Un **bodegón** es una obra de arte que muestra una variedad de objetos que no se mueven, tales como fruta, libros, instrumentos musicales, juguetes y flores.

El **primer plano** es la parte del cuadro que aparenta estar más cerca del espectador.

El **trasfondo** es la parte del cuadro que aparenta estar más lejos del espectador.

El **punto de vista** es el ángulo desde el cual se ve algo.

La **composición** es la manera en que los objetos y los elementos artísticos están organizados en una pintura.

La **superposición** es la manera en que los artistas crean la ilusión de profundidad. Cuando un objeto cubre parte de otro objeto, el primer objeto aparenta estar más cerca del espectador.

El **espacio negativo** es el área alrededor, dentro y entre los objetos, las formas o las figuras.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR**Observación: Escritura rápida**

Antes de comenzar la lección, muestre a los estudiantes *Staffelsee in Autumn* [*Staffelsee en otoño*] de Gabriele Münter. Déles unos minutos para responder a la imagen. Use cualquiera de los siguientes temas asignados:

- Si pudieras estar dentro de esta pintura, describe qué verías, olerías, escucharías, sentirías o probarías.
- Si vivieras en una de las casas retratadas aquí, ¿qué harías para divertirte?
- ¿Qué crees que esté al otro lado de la montaña?

Introducción

Un paisaje es una obra de arte que muestra una escena al aire libre. Antes de que se inventara la cámara fotográfica, los dibujos y las pinturas de paisajes eran la única manera que existía para mostrar a la gente cómo eran los lugares lejanos. Un paisaje puede dejar constancia de cómo es un lugar y expresar lo que el artista siente acerca de un lugar.

Algunos paisajes se ven tan reales que se puede decir qué época del año es y qué clima está haciendo. Los artistas que quieren que sus paisajes sean realistas usan técnicas especiales para mostrar el espacio y la profundidad. Diga a los estudiantes que pueden buscar estas técnicas en las obras de arte para comprender cómo hacen los artistas para crear la ilusión de profundidad en una superficie plana.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Pida a los estudiantes que vean *Staffelsee en otoño* de Gabriele Münter. Introduzca y defina las palabras de vocabulario mientras usa algunas de las siguientes preguntas para centrar su discusión:

- ¿Cómo hizo la artista en su pintura para mostrar que era otoño?
- ¿Qué crees que sentía acerca de este lugar? De lo que observas, ¿qué te hace pensar eso?
- ¿Cuál es el punto de vista? ¿Sientes como si pudieras entrar a la pintura y caminar por los alrededores? ¿Dónde estarías al entrar? ¿Dónde crees que estaba la artista cuando hizo esta pintura?

Haga que los estudiantes recuerden los conceptos de primer plano y trasfondo, y pídeles que identifiquen algunos objetos en cada uno de estos planos (un animal, una colina verde, un sendero, dos casas y árboles en el primer plano; árboles y montañas al trasfondo).

Pida a los estudiantes que encuentren ejemplos de:

- diferentes relaciones entre los tamaños (el animal en el primer plano es más grande que las casas y los árboles que hay al fondo, en la ribera lejana)
- cambios de tamaño (los árboles del primer plano son más grandes que los árboles del fondo)
- superposición (las casas están frente a los árboles; los árboles están superpuestos)
- cambio de color (las montañas azul oscuro al trasfondo)
- composición diagonal (el río/lago se mueve desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha; la ribera lejana hace lo mismo)

¿Es posible que los estudiantes encuentren otros ejemplos? Si el tiempo lo permite, compare el paisaje de Gabriele Münter con *El sueño joven del amor* de Jennie Augusta Brownscombe para ver cómo otra artista usó estas técnicas.

Ahora pida a los estudiantes que vean *Still Life with Watermelon, Pears and Grapes [Bodegón con sandía, peras y uvas]* de Lilly Martin Spencer. Éste es un bodegón. Un bodegón es una pintura o dibujo de objetos. También se le conoce como naturaleza muerta.

Pida a los estudiantes que busquen ejemplos de profundidad en esta pintura.

- ¿Qué objeto está más cercano a nosotros? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué técnica para mostrar profundidad y crear esta ilusión utilizó la artista?
- ¿Puedes encontrar algunas líneas diagonales que den la sensación de profundidad en el bodegón? ¿Dónde? (Del lado derecho de la mesa).
- Ordena los objetos desde el más cercano hasta el más lejano. ¿Qué tanta distancia crees que haya desde la uva más cercana hasta la parte de atrás de la sandía?
- ¿En que se diferencia la profundidad de este bodegón con de la del paisaje? Describe la diferencia de la profundidad.

Composición, simetría y espacio negativo

Introduzca los conceptos de composición, simetría y espacio negativo. Los artistas necesitan determinar cómo unir todas las partes distintas de su historia, paisaje, retrato o bodegón en una sola pintura. Tienen que planear la composición o la disposición de los objetos en la pintura.

La simetría nos resulta familiar porque nuestros cuerpos están divididos en un lado derecho y uno izquierdo. El cuerpo humano es simétrico: hay lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo del eje central. Muchos árboles son asimétricos porque sus ramas no se extienden por igual de cada lado del tronco. Pida a los estudiantes que encuentren ejemplos de simetría y asimetría en el aula. Luego pida que busquen ejemplos en el bodegón de Spencer.

- ¿Hay algunos ejemplos de simetría en partes individuales de la pintura?
- ¿Hay algunos ejemplos de asimetría?
- ¿La pintura misma es simétrica o asimétrica? ¿Por qué?

En un cuadro los espacios negativos son los espacios vacíos alrededor de los objetos. El espacio negativo es cualquier área detrás, entre, dentro y alrededor de los objetos en un cuadro.

En el arte hay dos tipos de espacio: positivo y negativo. Los espacios positivos son los objetos que hay en una imagen. Las formas de los espacios positivos son las formas de los sujetos principales de la obra. Los espacios negativos también tienen formas. Imagine que se recortaran los objetos de una pintura. Las formas restantes son los espacios negativos. Los espacios positivos determinan la forma de los espacios negativos.

- ¿Dónde ves espacio negativo en esta pintura? Identifica todos los lugares donde ves espacio negativo.
- ¿De qué color son los espacios negativos?
- Imagina que pudieras quitar la fruta de esta pintura. Describe las formas que quedarían.

Creación: Un libro en forma de túnel con paisaje

1. Libro en forma de túnel

Descargue las instrucciones para [el Tunnel Book](http://www.artbookscreativity.org) [Libro en forma de túnel] del sitio Web www.artbookscreativity.org y pida a los estudiantes que preparen las cubiertas y los costados del libro. Antes de armar el libro, los estudiantes crearán una escena en la contraportada y pegarán elementos de papel cortado a los pliegues del acordeón, creando capas de formas que puedan verse a través de la portada.

2. Cómo mostrar profundidad en el paisaje

Pida a los estudiantes que piensen en un paisaje, ya sea marino o urbano (o cualquier lugar al aire libre) que les gustaría representar y que piensen en las cosas que les gustaría poner en él. Usando herramientas de dibujo, papel recortado o un *collage*, pida a los estudiantes que elaboren una escena en la contraportada del libro en forma de túnel. Anime a los estudiantes a tomar riesgos y a experimentar con distintos ejemplos de superposición, relaciones entre los tamaños y cambios de color en sus creaciones.

Después pida a los estudiantes que diseñen tres o más elementos o formas del paisaje para pegarlas en los pliegues del acordeón. Planeen las formas para que todas ellas se puedan ver por la portada; se pueden pegar una detrás de la otra y en lados alternos. Recorte las formas y péguelas en la parte de enfrente de los pliegues para que el espectador pueda ver la forma completa.

Termine de armar el libro siguiendo las instrucciones del libro en forma de túnel.

Reflexión

Exhiba los libros terminados alrededor del aula y dé tiempo a los estudiantes para ver los libros de los demás. Pida a los estudiantes que busquen ejemplos bien logrados de profundidad y que hablen acerca de qué fue lo hicieron para crear esa ilusión. ¿Cómo les ayuda la forma del libro para crear esta sensación de profundidad? ¿Qué más notan acerca de los libros de sus compañeros?

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Imagina que estás dentro de la casa de la pintura *Staffelsee en otoño*. Describe o dibuja lo que crees que puedes ver desde la ventana.
- Describe o dibuja cómo se vería el paisaje del pueblecito de Staffelsee en otra estación, como el invierno o la primavera, o en un día lluvioso.
- Describe una historia que hayas leído o una película que hayas visto que muestre profundidad, tal como argumentos secundarios y descripciones vívidas, o algo que podría ser interpretado de varias maneras.
- Haz un dibujo que muestre profundidad. Experimenta con una o más técnicas para crear la ilusión de profundidad, tal como la superposición, las relaciones entre los tamaños, la composición diagonal, etc.

Abstracción

¿Cómo se comunican los artistas mediante los elementos artísticos?

¿Cómo usan los escritores las características propias de la escritura en la creación literaria?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes explorarán el concepto de abstracción para ver cómo los artistas comunican ideas y emociones únicamente mediante su uso del color, la línea, la forma, el patrón y la textura. Los estudiantes descubrirán que el tema de algunas formas de arte abstracto es la disposición del color, la línea, la forma y otros elementos artísticos, en vez de la descripción de la gente, las ideas, las cosas o los lugares. Los estudiantes crearán un libro tipo en forma de bandera durante esta sesión.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos o tres períodos de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- El arte se compone de los siguientes elementos artísticos: color, línea, forma, valor, textura y patrón.
- Los artistas usan los elementos artísticos para expresar ideas y emociones, y para describir a la gente y los lugares.
- El arte abstracto se puede basar en la interpretación que haga el artista de los objetos del mundo natural, pero ésta no es una descripción visualmente realista de los objetos.

Escritura

- El trabajo escrito se compone utilizando las características propias de la escritura (la idea, el estilo (la voz), la selección de palabras, la organización y las reglas convencionales).
- Los escritores utilizan las características propias de la escritura para expresar ideas y emociones y para describir a la gente y los lugares.
- La creación literaria se puede basar en la interpretación de acontecimientos, pero ésta no es necesariamente una visión realista de estos.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales

- Comprenderán que los elementos artísticos son los componentes básicos para la creación de obras de arte.
- Reconocerán las cualidades del arte abstracto: formas simplificadas o distorsionadas, colores exagerados, espacio distorsionado o aplanado
- Comprenderán que el arte abstracto puede expresar ideas y emociones
- Crearán un trabajo artístico abstracto que exprese una idea o una emoción

Escritura (actividades opcionales)

- Comprenderán que las características propias de la escritura son los componentes básicos para crear una obra literaria
- Reconocerán las cualidades de la escritura creativa, tales como la exageración, las metáforas, la disminución, etc.
- Comprenderán que la escritura creativa puede suscitar emociones y despertar ideas
- Usarán la metáfora y la exageración en una obra de escritura creativa

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA**Ver y observar**

Algunas cosas en qué fijarse al mirar *Iris, Tulips, Jonquils, and Crocuses* [Lirios, tulipanes, narcisos y azafranes] de Alma Woodsey Thomas:

- Alma Thomas no usa superposición en su pintura; esto hace resaltar la superficie plana y no crea una sensación de profundidad.
- Thomas usa la repetición de formas y de colores para mostrar el movimiento. La repetición de las mismas formas de color en hileras crea líneas que dan la apariencia de estar desplazándose hacia abajo o hacia arriba.
- Pida a los estudiantes que vuelvan a mirar *El sueño joven del amor* y *Staffelsee en otoño*. Pida que comparen estas dos pinturas: ¿Acaso una es más abstracta que la otra? ¿De qué maneras?

ACERCA DE LA ARTISTA

Lea acerca de Alma Woodsey Thomas en la página ABC de Internet (disponible sólo en inglés) o en otros sitios de Internet en español.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Papel de fotocopiar de colores de 8½" x 11", tres hojas por estudiante
- Barritas de pegamento

VOCABULARIO

Los **elementos artísticos** son el color, la **línea**, la **forma**, el **valor**, la **textura** y el **patrón**. Los artistas usan estas herramientas para crear todo el arte visual: figurativo, abstracto y no figurativo.

El **arte abstracto** se basa en el mundo natural, pero las formas se pueden simplificar, exagerar o distorsionar; los colores se pueden alterar; y el espacio se puede aplanar o distorsionar.

El **arte subjetivo** y **no figurativo** no se basa en el mundo natural y no contiene objetos reconocibles. Los sujetos del arte no figurativo pueden ser el color, las emociones o la composición misma de la obra. El término *abstracto* a menudo se utiliza tanto para el arte abstracto como no figurativo.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR**Observación: Escritura rápida**

Antes de comenzar la lección, muestre a los estudiantes *Lirios, tulipanes, narcisos y azafranes* de Alma Woodsey Thomas. Dé a los estudiantes unos minutos para responder a la imagen. Use cualquiera de los temas asignados siguientes:

- ¿Cómo crees que la artista hizo esta obra?
- Esta pintura me hace pensar en o preguntarme acerca de _____.
- Si esta pintura pudiera hablar, diría _____.
- Yo describiría el estado de ánimo de esta pintura como _____.

Introducción

Hable con los estudiantes sobre el significado del arte abstracto y no figurativo. Puede que el concepto de abstracción sea nuevo para sus estudiantes; utilice los conocimientos adquiridos durante las lecciones previas acerca de los elementos artísticos para ayudarse a enseñar esta lección. Dígales que el arte abstracto y no figurativo puede transmitir ideas y hacernos sentir de cierta manera. Los artistas logran esto por medio del uso del color, la forma, la línea, el valor, la textura y el patrón.

- La **abstracción** es un estilo de arte que acentúa el diseño y los elementos artísticos. El sujeto de la obra de arte puede ser reconocible o puede consistir en la disposición de formas, colores, líneas y otros elementos artísticos.
- El **arte abstracto** se basa en el mundo natural, pero las formas se pueden simplificar, exagerar o distorsionar; los colores se pueden alterar; y el espacio se puede aplanar o distorsionar.
- El **arte no figurativo** no se basa en el mundo natural y no contiene objetos reconocibles. Se compone únicamente de los elementos artísticos. El sujeto del arte no figurativo puede ser el color, las emociones o el diseño de la obra en sí misma.

Los artistas hacen abstracciones por varias razones: para capturar la esencia de lo que ven en la naturaleza; para crear metáforas de sus ideas; para explorar las cualidades expresivas del color, la línea, la forma, la textura, el ritmo, etc.; y para usar un lenguaje de formas puras.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Pida a la clase que miren con detenimiento la pintura de Alma Thomas y que comiencen a describir lo que ven. Introduzca y defina las palabras de vocabulario mientras usted mira la pintura. Use algunas de las siguientes preguntas para centrar su discusión:

- ¿Qué observas en la pintura?
- ¿Cuántos colores distintos puedes ver? ¿Qué colores ves con más frecuencia? ¿En qué te hacen pensar esos colores?
- Escoge un color e identifica todas sus tonalidades (por ejemplo: verde, verde claro, verde oscuro, verde amarillo, azul verde, etc.). ¿Dónde ves el tono más oscuro del color que escogiste? ¿Dónde ves el tono más claro? ¿En cuántas partes de la pintura ves el color?
- ¿Qué formas puedes ver? ¿Se repiten esas formas en la obra de arte?
- ¿Se ven planas las formas o aparentan tener profundidad y peso? ¿Son geométricas u orgánicas? ¿De qué tamaño son las formas? ¿En qué te hacen pensar?
- ¿Notas algunas líneas en la pintura? ¿Cómo creó la artista esas líneas? ¿En qué dirección parecen fluir las líneas?
- ¿Qué patrones ves? ¿Cómo los describirías? Si el patrón que ves pudiera hacer un ruido, ¿qué sonido haría? (El patrón se crea al repetir las formas, los colores o las líneas).
- ¿Cómo describirías la textura de la pintura? ¿Puedes ver pinceladas individuales? ¿Crees que la superficie de la pintura es completamente lisa, o hay algunas áreas que parecen ásperas? (Es posible que sea difícil ver la textura en la reproducción).

Pregunte a los estudiantes de qué creen que se trata esta pintura. ¿Qué ideas y emociones creen que la artista intentaba expresar? Anótelas en el pizarrón. Haga una lista de otras ideas y emociones que un artista podría desear expresar sugiriéndoles que aporten sus ideas. Diga a los estudiantes cómo se →

llama la pintura. Pregúnteles si el título les ayuda a comprender de qué se trata la pintura. ¿Por qué sí o por qué no?

Explique que la artista se inspiró en la vista que tenía de su jardín desde la ventana de su cocina. Su pintura es una interpretación de esta vista, pero el tema (las flores de su jardín) no es realista ni reconocible. Su pintura se basa en la naturaleza, pero en lugar de mostrar una visión realista de su jardín, la artista expresó sus sentimientos al respecto por medio del color, la forma, el patrón y la línea.

Saber algo acerca de la vida del artista, o lo que el artista dice sobre su propio trabajo puede ampliar la comprensión de los estudiantes acerca de la obra. Sin embargo, las interpretaciones basadas únicamente en la observación propuestas por los estudiantes son igualmente válidas, aun si sus conclusiones difieren de lo que el artista dice sobre su obra, siempre y cuando los estudiantes puedan apoyar sus ideas con lo que observan en una obra de arte.

Creación: Libro en forma de bandera

Descargue las instrucciones [del Flag Book](http://delFlagBook.com) [libro en forma de bandera] del sitio Web www.artbookscreativity.org y guíe a sus estudiantes en el proceso de crear esta forma de libro.

Una vez que los estudiantes hayan creado el libro en forma de bandera, pídale que guarden sus libros en sus carpetas. Seguirán trabajando en ellos en la Lección 7.

Reflexión

Pida a los estudiantes que respondan a uno de los siguientes temas asignados en sus diarios o que los usen para generar una discusión en clase acerca de la abstracción.

- ¿De qué manera la abstracción te hace ver las cosas de una manera distinta?
- ¿Qué preguntas nuevas inspira el arte abstracto?
- Creo que Alma Thomas hizo arte abstracto porque _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Escribe algo que use la exageración o la metáfora para expresar una idea o una emoción.
- Usa un vocabulario artístico para describir la pintura de Alma Thomas a alguien que no la haya visto.
- Piensa en un lugar que te guste mucho y crea una imagen abstracta de éste usando únicamente colores y formas.
- Escribe un poema, una canción o algo breve usando vocabulario artístico.

Escultura

¿Cómo usan los artistas las formas y los materiales para construir significados?

¿Cómo usan los escritores varias técnicas para construir un texto?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes observarán varias esculturas y explorarán los materiales que los artistas usan para crearlas. Aprenderán que cuando se hace escultura es con la intención de que sea vista de todos los ángulos y que su forma cambie dependiendo del punto de vista del espectador. Los estudiantes crearán una escultura usando papel y objetos hallados al azar.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos períodos de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- La escultura es una obra de arte tridimensional.
- La escultura invita al observador a participar desde todos los ángulos.
- El significado de una escultura se construye o se interpreta según la perspectiva del observador.
- Los artistas usan una amplia variedad de materiales para crear esculturas.

Escritura

- El significado de un texto escrito cambia según la perspectiva del escritor.
- El significado de un texto escrito se construye o se interpreta según la perspectiva del lector.
- Los escritores usan una variedad de técnicas tales como las características propias de la escritura, el formato, los elementos literarios y el desarrollo de los personajes para añadir otras dimensiones al texto escrito.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales

- Identificarán la escultura como una obra de arte que puede ser vista desde todos los ángulos
- Crearán una escultura que sea interesante desde todos los ángulos
- Observarán y discutirán sobre una variedad de esculturas hechas de distintos materiales

Escritura (actividades opcionales)

- Agregarán texto a la escultura
- Volverán a escribir una historia conocida desde otra perspectiva
- Partiendo de una hipótesis, escogerán un personaje o un objeto para hacer un ejercicio de escritura rápida

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

La escultura es una forma artística que tiene tres dimensiones: altura, ancho y profundidad. Por lo general se pretende que sea vista desde todos los ángulos y su significado se puede construir y enriquecer según la perspectiva del observador. Se puede crear una escultura de casi cualquier cosa: materiales tradicionales tales como la piedra, la madera, el barro y el metal; otros materiales, tales como el plástico, el papel y objetos hallados al azar y reciclados. Los materiales que un artista escoge para crear una escultura pueden comunicar el significado de la obra de arte. →

Algunas cosas en qué fijarse al observar *Untitled* [Sin título] de Frida Baranek:

- **Configuración y forma:** La densa forma central de la escultura es una masa circular de alambre de hierro oxidado. Está dividida en dos con varillas de hierro dobladas. El entretejido del alambre y las varillas dan a la escultura una cualidad linear, parecida al dibujo.
- **Materiales:** Aunque *Sin título* parece como si hubiera sido tejida usando palitos o pasto y pudiera rodar fácilmente, en realidad está hecha de alambre y varillas de hierro, y pesa aproximadamente 90 libras. Baranek a menudo usa chatarra industrial, tal como acero, alambre, planchas y tubos de metal pesado, e incluso fuselaje de avión para crear objetos delicados y orgánicos con forma de nido.
- **Proceso:** La escultura se creó usando un proceso aditivo. Baranek usa herramientas pesadas y equipo de fundición para transformar el desperdicio industrial en esculturas de apariencia ligera y etérea. Su obra ilustra la idea de que todo, incluso la basura, puede tener significado si se vuelve a usar y se convierte en algo más.

ACERCA DE LA ARTISTA

Lea acerca de Frida Baranek en la página ABC de Internet (disponible sólo en inglés) o en otros sitios de Internet en español o en portugués.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Bolsas de papel con una variedad de papel y objetos hallados al azar y de papel, una bolsa por estudiante. Use los mismos objetos en todas las bolsas para demostrar que los estudiantes pueden usar los mismos materiales de manera distinta. Los materiales pueden incluir una variedad de papeles (cartoncillo, papel para dibujo, papel periódico y cartón) y cualquier surtido de objetos hallados al azar, tales como envolturas de caramelos, ataduras de alambre, palitos de paleta, pajas o popotes, carretes de hilo, papel aluminio, tapas de botella, etc.
- Tijeras
- Pegamento y cinta adhesiva

VOCABULARIO

La **escultura** es una modalidad artística que tiene tres dimensiones: altura, ancho y profundidad.

Las áreas **bidimensionales** se pueden medir de solamente dos maneras: altura y ancho.

Los objetos **tridimensionales** se pueden medir de tres maneras: altura, ancho y profundidad.

Una **forma** es un área plana bidimensional que sólo es posible medir a lo alto y a lo ancho.

Una **figura** con volumen (una masa) es un elemento artístico que tiene tres dimensiones: altura, ancho y profundidad.

Una escultura **aditiva** se crea por medio de construir, armar o sujetar unos materiales con otros.

Una escultura **sustractiva** se crea al tallar, recortar o quitar material para revelar o crear la forma deseada.

Un **objeto hallado al azar** es algo en tu casa, escuela o entorno que es posible utilizar para crear una obra de arte.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR**Observación: Escritura rápida**

Antes de comenzar la lección, muestre *Sin título* de Baranek. Dé a los estudiantes unos minutos para responder a la imagen. Use cualquiera de los temas asignados a continuación:

- ¿En qué te hace pensar esta escultura?
- Si esta escultura estuviera viva, ¿dónde viviría?
- Si esta escultura hiciera un ruido, ¿cómo sonaría?

Introducción

Introduzca el concepto de escultura a los estudiantes. Pregúnteles si han visto esculturas antes. De ser así, pida a los estudiantes que describan las esculturas y lo que sintieron al verlas. Dígales que una escultura es una modalidad artística tridimensional la cual, a diferencia de una pintura o de un dibujo, es posible medir de tres maneras: altura, ancho y profundidad. Se supone que uno puede observarla desde todos los ángulos y caminar a su alrededor. La forma de la escultura cambia según la posición del espectador. Hay dos maneras de hacer una escultura: armando o construyendo (escultura aditiva) o tallando o quitando (escultura sustractiva). Las esculturas se pueden hacer de casi cualquier material. Los materiales que un artista escoge para crear una escultura ayudan a comunicar el significado de la escultura.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Pida a los estudiantes que miren detenidamente *Sin título* de Baranek y que describan lo que ven. Introduzca y defina las palabras de vocabulario mientras hace algunas de las siguientes preguntas para orientar la discusión:

- ¿Qué ves? ¿Qué más ves o notas acerca de esta escultura?
- ¿Cuáles son las formas principales de esta escultura?
- ¿Qué materiales crees que usó la artista para hacer esta escultura?
- ¿Cómo crees que fue construida? ¿Es aditiva o sustractiva? ¿Cómo lo sabes?
- Si pudieras tocar la escultura, ¿cómo crees que se sentiría al tacto? ¿Qué materiales crees que se utilizaron para hacer esta escultura?
- ¿Cómo se vería desde otro punto de vista, de lado o por encima?
- ¿Qué tan grande crees que es? ¿Qué tan pesada? ¿Parece fácil de mover?
- ¿En qué piensas cuando miras esta escultura?
- ¿Es una escultura realista o abstracta?
- ¿Qué palabras usarías para describir esta escultura? ¿Qué título le darías?
- ¿Cuál es la diferencia entre mirar una escultura y mirar arte bidimensional, como una pintura?

Ahora dé a los estudiantes más información acerca de la escultura. Dígales que está hecha de alambre de hierro que la artista rescató de chatarra industrial y que mide casi cuatro pies de altura y tiene más de seis pies de profundidad (43" x 39" x 75") y que pesa casi 90 libras. Pregunte a los estudiantes:

- ¿Esta información cambia tu interpretación de la escultura? Si es así, ¿cómo?
- ¿Qué crees que la artista desea comunicar? ¿Cómo ayudan los materiales a transmitir el significado de la escultura?
- ¿Cómo crees que sería ver esta escultura en persona? →

- ¿Cómo cambiaría el significado de la escultura si hubiera sido tallada de piedra o hecha de un material natural como el pasto, o de un material nuevo que la artista hubiera comprado en una tienda?
- Si pudieras agregar palabras a esta escultura, ¿qué palabras agregarías? ¿Dónde las pondrías?
- ¿Agregar palabras cambiaría el significado de esta obra de arte? ¿De qué manera?

Creación: Escultura de papel

Descargue la hoja [Paper Folding Techniques](http://www.artbookscreativity.org) [Técnicas para doblar papel] del sitio Web www.artbookscreativity.org y compártala con los estudiantes. Demuestre a los estudiantes varias técnicas para doblar y cortar papel, de modo que ellos puedan manipular y construir formas usando el papel que hay en sus bolsas.

Pida a los estudiantes que creen una escultura aditiva usando el papel, el cartón o la cartulina y los objetos hallados al azar que hay en sus bolsas. Diga a los estudiantes que pueden alterar los materiales de cualquier forma que les plazca y que pueden crear cualquier tipo de forma, pero que deben usar todos los materiales que están en la bolsa. Ideas para que los estudiantes tengan en cuenta:

- La escultura se hace para que pueda ser vista desde todos los ángulos.
- Las esculturas pueden ser abstractas o realistas.
- ¿Los materiales de la bolsa pueden ayudar a dar forma y a expresar el significado de sus esculturas?

Reflexión

Cuando los estudiantes hayan terminado de hacer sus esculturas, muéstreles en el aula. Dé a los estudiantes unos minutos para caminar alrededor y ver el trabajo de cada quien. Divididos en pares, dé a los estudiantes unos minutos para que miren con detenimiento la escultura de su compañero. Pida a los estudiantes que anoten sus observaciones. ¿Qué ven? ¿Cuáles son las formas principales? ¿Cómo se ve desde distintos puntos de vista? ¿De qué se trata? Pida a los estudiantes que compartan sus observaciones entre ellos. Pida que escriban o hagan un bosquejo en sus diarios de cualquier idea nueva que surja de este intercambio.

Los estudiantes también pueden responder a cualquiera de los siguientes temas asignados:

- ¿Qué preguntas tienes ahora acerca de la escultura que no tenías antes?
- ¿Qué preguntas te gustaría hacerle a la artista Frida Baranek?
- La escultura es _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Escribe acerca de la escultura de alguien más usando palabras del vocabulario artístico.
- Describe, escribiendo o dibujando, cómo se vería *Sin título* de Frida Baranek desde otra perspectiva, como el punto de vista de una hormiga o de un pájaro.
- Haz un bosquejo o escribe una descripción de una escultura nueva que te gustaría hacer.

Libros de artista

¿Qué es un libro de artista?

¿Cómo se conjugan las imágenes, las palabras, la forma y los materiales para expresar el significado?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes explorarán los libros de artista y descubrirán similitudes entre los libros convencionales, la escultura y los libros de artista. Explorarán cómo las imágenes, el texto y la forma del libro se conjugan para expresar un significado. Los estudiantes agregarán texto e imágenes a los libros en forma de bandera que hicieron en la Lección 5.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos o tres sesiones de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- Un libro de artista es una modalidad artística que usa elementos estructurales de los libros convencionales como las cubiertas o portadas, la encuadernación y las páginas.
- Un libro de artista es una obra de arte tridimensional y está hecha supuestamente para ser vista desde todos los ángulos.
- La forma y la estructura de un libro de artista refleja su significado.
- Los materiales que se usan para crear un libro de artista ayudan a transmitir su significado.
- La idea tras la mayor parte de los libros de artista es que el observador pueda manipularlos.

Escritura

- El texto en un libro de artista complementa el significado de la obra de arte.
- La presentación del texto (su diseño y ubicación sobre la página) refleja el significado de las palabras.
- Se puede incluir cualquier tipo de escritura tal como palabras sueltas, poesía, historias, frases, etc., en un libro de artista.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales y escritura

- Comprenderán que los libros de artista transmiten significado a través del uso que hagan de la forma, los materiales y el texto
- Comprenderán que los artistas pueden usar una variedad de materiales para crear los libros de artista y que estos pueden ser de casi cualquier tamaño y forma
- Comprenderán que los libros de artista pueden incluir casi cualquier tipo de texto
- Compararán la forma de un libro convencional con un libro de artista y notarán las similitudes y las diferencias
- Agregarán texto e imágenes a sus libros en forma de bandera

ACERCA DE LAS ARTISTAS

Lea acerca de Carol Barton y Claire Van Vliet en la página ABC de Internet (disponible sólo en inglés) o en otros sitios de Internet en español.

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Antes de dar esta lección es importante que se familiarice con muchos ejemplos distintos de libros de artista y con la manera cómo los artistas sintetizan las imágenes, las palabras, los materiales y las formas de los libros para expresar y realzar el significado del libro.

- Visite ABC Interactive de la página ABC de Internet para ver ejemplos de libros de artista hechos por estudiantes y artistas, y revise la sección Resources [Recursos] de la página ABC de Internet para encontrar enlaces a páginas acerca de la elaboración de libros.

Cosas en qué fijarse al observar *Tunnel Map* [Mapa en forma de túnel] de Carol Barton.

- La forma redonda del libro sugiere la forma de la Tierra.
- Los colores brillantes se parecen a los colores que por lo regular se ven en un mapa.
- Cada una de las siete páginas del libro muestra una masa terrestre distinta. Al mirar a través del túnel se ve un paisaje del mundo en capas.
- El libro está encuadernado por dos costados; no tiene lomo ni bloques de texto.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Libros tipo bandera que los estudiantes hicieron en la Lección 5
- Plumaz y lápices
- Materiales de dibujo
- Materiales para *collage*, tales como varios tipos de sobrantes de papel y objetos hallados al azar (opcional)
- Barritas de pegamento (opcional)

VOCABULARIO

Un **libro de artista** es una modalidad artística que utiliza elementos de las formas de los libros convencionales en combinación con elementos artísticos.

La **configuración** de un libro es su forma y su estructura.

Las partes de un libro convencional incluyen la **encuadernación**, el **lomo**, las **cubiertas**, las **páginas** y el **bloque de texto**.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR

Observación: Escritura rápida

Antes de comenzar la lección, muestre a los estudiantes el *Mapa en forma de túnel* de Carol Barton. Déles unos minutos para responder a la imagen. Use cualquiera de los siguientes temas asignados:

- ¿En qué te hace pensar esta obra de arte?
- ¿Qué pistas ves en esta obra de arte que te comunican algo acerca de ella?
- Esta obra de arte podría tratarse de _____.

Introducción

Comience por pedir a los estudiantes que describan y definan los libros. ¿Qué es un libro? ¿Cuál es el propósito de un libro? ¿Cuáles son las partes de un libro? Use un libro convencional para identificar las partes de un libro junto con los estudiantes. Pida a sus estudiantes que comparen los libros convencionales con los libros que ya han elaborado en clase. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parece un libro a una escultura; en qué se diferencia?

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Pida a los estudiantes que miren detenidamente el *Mapa en forma de túnel* y que comiencen a describir lo que ven. Use algunas de las siguientes preguntas para guiar su discusión.

- ¿Qué forma tiene este libro?
- ¿Qué partes de un libro pueden encontrar en él? ¿Tiene un lomo? ¿Está encuadernado? ¿Cuántas páginas tiene este libro? ¿Dónde está la cubierta?
- ¿Qué materiales utilizó la artista?
- ¿Contiene texto este libro?
- ¿Cómo se lee este libro? ¿Se puede leer de izquierda a derecha o de arriba abajo? ¿Hay más de una manera de leerlo?
- ¿De qué se trata este libro?
- ¿De qué manera la forma y los materiales del libro te ayudan a comprender de qué se trata el libro?

Diga a los estudiantes que el *Mapa en forma de túnel* es un ejemplo de un libro de artista.

- ¿En qué se diferencia este libro de un libro convencional? ¿En qué se parece?
- ¿De qué manera la forma de un libro es parte de su mensaje?
- ¿En qué se diferencia el *Mapa en forma de túnel* de una escultura? ¿En qué se parece?

Pida a los estudiantes que miren detenidamente *Circulus Sapientiae* de Claire Van Vliet. Use las preguntas anteriores para guiar la discusión. Una vez que lo hayan descrito, pídale que lo comparen con el *Mapa en forma de túnel* de Carol Barton. ¿En qué se parecen ambos libros? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo ha usado cada artista los materiales, las formas, las imágenes y el texto en su libro de artista para expresar una idea o un sentimiento? ¿La forma que tienen los libros es parte del mensaje?

Creación: Decora tu libro en forma de bandera

Pida a los estudiantes que trabajen en los libros en forma de bandera que crearon en la Lección 5. Guíe una discusión breve acerca de la forma del libro en forma de bandera y cómo puede ésta ser manipulada. Por ejemplo, se puede leer como si tuviera dos páginas (cada una compuesta de tres banderas) o se puede desprender, separando las banderas y permitiendo al observador ver ambos lados al mismo tiempo.

- Pregunte a los estudiantes qué tipo de ideas y de imágenes les trae a la mente el libro en forma de bandera.
- Pregunte a los estudiantes qué estilos de texto podrían funcionar bien con este tipo de libro.
- Abrir un libro en forma de bandera puede resultar sorprendente. ¿Cómo pueden aprovechar los estudiantes este elemento de la sorpresa?
- Recuerde a los estudiantes que hicieron este tipo de libro durante la lección sobre arte abstracto y que pueden usar esta forma para explorar la abstracción y los elementos artísticos. ➡

Reflexión

Pida a los estudiantes que respondan a uno de los siguientes temas asignados en sus diarios.

- ¿Qué preguntas tienes ahora acerca de los libros de artista que no tenías antes?
- ¿Qué se necesitaría para que un libro de la biblioteca se convirtiera en un libro de artista en un museo?
- Mi libro en forma de bandera sorprenderá a los demás porque _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Escribe seis símiles, uno para cada bandera. Un símil es una figura retórica que compara dos cosas que no se parecen y a menudo se introducen por un *como* o un *cual*. Piensa en hacer un dibujo para ilustrar una parte de la comparación. Por ejemplo, en el símil “Mi amor es como una rosa roja, roja” escribe “Mi amor” de un lado de la bandera y crea una imagen de una rosa del otro lado.
- Si fueras a escribir una receta para un libro de artista, ¿cuáles serían los ingredientes?

Exploración de técnicas y materiales

¿Cómo usan los artistas los materiales artísticos para provocar distintas respuestas en el observador?

¿Cómo usan los escritores las características propias de la escritura para provocar distintas respuestas en el observador?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes trabajarán con varias técnicas artísticas con el objeto de explorar y experimentar. Los estudiantes usarán varias herramientas de dibujo para crear líneas, patrones, formas y texturas; experimentarán mostrando el valor y la forma; y explorarán cómo distintas técnicas artísticas y herramientas pueden ayudarlos a expresar sus ideas y sentimientos. Los estudiantes harán una hoja de exploración artística para guardar en sus carpetas y luego continuarán experimentando con hojas de papel nuevas.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos sesiones de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Arte visual

- Los materiales artísticos son herramientas que ayudan a los artistas a comunicar ideas y emociones.
- Distintos materiales y técnicas pueden producir distintas respuestas en el observador.

Escritura

- Las características propias de la escritura son herramientas que ayudan a los escritores a comunicar ideas y emociones.
- Distintas características propias de la escritura provocan distintas respuestas en el lector.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales

- Identificarán maneras en que los artistas usan una variedad de técnicas artísticas y herramientas para comunicar ideas y emociones
- Comprenderán que distintos materiales artísticos transmiten distintas ideas y emociones
- Experimentarán con distintas técnicas artísticas y herramientas para comunicar ideas y emociones
- Describirán los efectos que obtienen con distintas técnicas artísticas y herramientas

Escritura (actividades opcionales)

- Identificarán maneras en que los escritores usan las características propias de la escritura para provocar distintas respuestas en el lector
- Experimentarán con varias características propias para transmitir emociones
- Describirán el efecto que obtuvieron al usar las características propias de la escritura

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

De ser posible, aliste varias estaciones en el aula donde los estudiantes puedan trabajar en grupos de cuatro o cinco. Tenga suficientes materiales en cada estación para permitir que cada estudiante experimente con todo lo que hay disponible. Si no hay suficientes materiales para esa instalación, arregle cada estación según la técnica artística (una para las acuarelas, otra para los plumones y los crayones, etc.) y pida a los estudiantes que tome turnos en cada estación. →

Para obtener consejos sobre cómo trabajar con acuarela, visite la sección *Develop Text and Images* [Desarrollar texto e imágenes] de la página ABC Interactive en Internet.

Prepare con anticipación una hoja de exploración del arte que les pueda mostrar como ejemplo a los estudiantes.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Herramientas de dibujo tales como lápices, crayones, lápices de colores, carboncillo y pasteles al óleo
- Papel de dibujo grande (16" x 20" o 11" x 17"), una hoja grande y varias hojas pequeñas de papel por estudiante
- Acuarelas
- Distintos tamaños y estilos de pinceles (de cerdas, de hule espuma, de esponja, etc.)
- Envoltura de plástico transparente y sal para crear texturas con las acuarelas

VOCABULARIO

Un **dibujo** es una serie de marcas hechas de manera intencional que describen cómo se ve o siente algo. Un dibujo también puede describir una idea o un sentimiento.

La **acuarela** es una técnica artística de pintura, por lo general más transparente que otras pinturas como la témpera o el acrílico.

La **pintura de crayón resistente a la acuarela** es una técnica de ilustración en la cual un dibujo a crayones se pinta por encima con acuarela. La cera del crayón resiste la acuarela, de modo que sólo los espacios entre los crayones quedan rellenos con la acuarela.

El **frotado** es un proceso que transfiere texturas y patrones de la superficie de un objeto al papel. Los elementos artísticos son el color, la línea, la forma, el volumen, el patrón, la textura y el valor.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVACIÓN, CREACIÓN Y REFLEXIÓN

Escritura rápida

Diga a los estudiantes que van a experimentar con distintos tipos de materiales artísticos en esta lección. Antes de comenzar, pida a los estudiantes que respondan a uno de los siguientes temas asignados:

- Experimentar para mí significa _____.
- Se me ocurren buenas ideas cuando _____.
- Cuando intento cosas nuevas me siento _____.

Introducción

Diga a los estudiantes que el propósito de su trabajo es experimentar con distintos materiales artísticos para darse cuenta de cómo pueden usarlos para explorar los elementos artísticos: el color, la línea, la forma, el volumen, el patrón, la textura y el valor. Diga a los estudiantes que deben usar todos los materiales que tienen la mano para rellenar una hoja de papel con distintos tipos de líneas, formas, texturas y patrones, y para experimentar mostrando el valor y la forma, identificando todos sus dibujos y marcas. Cuando estén creando la versión final de sus libros de artista, van a tener a la mano sus hojas de

exploración artística para usar como referencia. Después seguirán experimentando con distintas técnicas —acuarelas, frotado y pintura de crayón resistente a la acuarela— para crear patrones y texturas sobre hojas de papel en blanco.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Muestre los distintos materiales a los estudiantes y explique cómo deben usarse. Demuestre varias de las técnicas, tales como la acuarela, la pintura de crayón resistente a la acuarela y el frotado, y muestre a los estudiantes un ejemplo de una hoja de exploración artística: una hoja grande de papel llena de muchos tipos distintos de trazos y combinaciones de técnicas artísticas, identificadas con la herramienta y la técnica artística.

Creación: Hojas de exploración artística

Entregue a cada estudiante una hoja de papel grande o varias hojas de papel pequeño, si no hay grande. Dé a los estudiantes estas pautas a seguir mientras exploran los materiales:

- Identifica cada trazo con el nombre de la herramienta utilizada. Agrega cualquier otro detalle que ayude a recordar cómo hacerlo de nuevo, tal como “línea gruesa con crayón”.
- Pida a los estudiantes que traten de dibujar moviendo únicamente las muñecas utilizando herramientas de dibujo tales como crayones, lápices, carboncillo, etc. ¿Qué tipo de líneas obtienen así? Luego que lo intenten de nuevo, esta vez moviendo sólo los codos, luego los hombros. ¿En qué se diferencian las líneas? Pida a los estudiantes que lo prueben con otras herramientas de dibujo.
- Intenta hacer una línea que tenga intensidad al sostener el crayón o el lápiz con firmeza. Luego, presiona suavemente para conseguir una línea clara. Dibuja una forma y rellénala con una gradación que vaya de fuerte a claro. ¿La forma plana comienza a verse más como una figura tridimensional?
- Pida a los estudiantes que intenten hacer tantos tipos de líneas distintas (rectas, curvas, en zigzag, fuertes, claras, en espiral, etc.) como puedan.
- ¿Quién puede discurrir combinaciones de materiales o tipos de líneas únicos?

Técnicas artísticas: Pida a los estudiantes que experimenten con cada técnica y después que las prueben en varias combinaciones, tal como un frotado con una pintura de crayón resistente a la acuarela.

- **Acuarela y envoltura de plástico transparente:** Use un pincel grande para llenar una hoja de papel con distintas capas diluidas de color hecho con pinturas de acuarela. Asegúrese de que la pintura en el papel esté muy mojada. Recorte una hoja de envoltura de plástico transparente que sea un poco más grande que el papel y colóquela encima del papel. Hágala bola o apíñela para crear líneas y texturas en el papel. Deje que el papel se seque por completo antes de quitar la envoltura de plástico. Puede que tarde varios días. Si está arrugado, ponga papel seco entre libros por varios días para aplanarlo.
- **Acuarela y sal:** Use un pincel grueso para rellenar una hoja de papel con distintas capas de colores de acuarela. Rocíe sal sobre la acuarela húmeda y observe cómo se forman las texturas. Deje secar el papel. Aplánelo entre libros si está arrugado.
- **Pintura de crayón resistente a la acuarela:** Haga un dibujo rápido o una serie de patrones y texturas con los crayones. Pinte sobre el crayón con pintura de acuarela y observe cómo la cera del crayón resiste la pintura de la acuarela. Experimente con distintos colores de crayones y acuarela. Intente dibujar con un crayón blanco sobre papel blanco y agregue acuarela encima.

- **Frotado:** Intente hacer frotados usando distintas superficies que encuentre alrededor del aula. Experimente con distintas herramientas de dibujo (crayones, lápices, lápices de colores y carboncillo) para ver qué tipo de efecto crea cada uno.

Reflexión

Organice los trabajos de los estudiantes sobre mesas o escritorios y déles unos minutos para que miren el trabajo de cada quien. Como grupo, hable acerca de los distintos experimentos técnicos. ¿En qué los hacen pensar ciertos ejemplos? ¿Algunos evocan distintos tipos de clima, escenas naturales o paisajes, emociones, o sucesos tales como fuegos artificiales o celebraciones? ¿Qué más ven o notan los estudiantes en su trabajo? ¿Pueden imaginarse cómo podrían usar estos procesos o ejemplos en cualquiera de los tipos de libros que han creado? ¿Cómo podrían usarlas en libros futuros?

Pida a los estudiantes que respondan en sus diarios a uno de los siguientes temas asignados.

- La mejor parte de esta actividad fue _____.
- A mí me costó trabajo cuando tuve que _____.
- Ahora me gustaría experimentar con _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Escoge una de tus hojas experimentales y describe la emoción o idea que ésta comunica.
- Escribe un poema, la letra de una canción o un escrito breve basado en algo que creaste en esta lección.
- Escoge una técnica y sigue trabajando en ella en tu diario o en otro papel.

Palabras llenas de colorido e imágenes convincentes

¿En qué se parecen las palabras y las imágenes?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes explorarán las relaciones entre imágenes y palabras mirando libros infantiles ilustrados para ver cómo las ilustraciones y los textos pueden relacionarse entre sí, y fortalecerse el uno al otro. Los estudiantes escogerán palabras o frases descriptivas de sus diarios y de los ejercicios de escritura rápida, y crearán imágenes que les ayuden a comunicar su significado.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Una sesión de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

- Las imágenes y las ilustraciones pueden comunicar ideas y expresar emociones.
- Las palabras pueden ser visuales y pueden crear imágenes en la mente.
- La combinación de palabras e imágenes cuidadosamente hecha puede ahondar su significado.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales y escritura

- Identificarán palabras descriptivas
- Comprenderán que las palabras descriptivas pueden evocar ciertas imágenes
- Mirarán libros infantiles ilustrados para ver cómo las imágenes y las palabras se fortalecen la una a la otra
- Crearán imágenes que ilustren palabras que hayan escrito en sus diarios

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Seleccione una docena o más de libros infantiles ilustrados para mostrar a los estudiantes ejemplos de las maneras en que las palabras y las imágenes se sustentan entre sí. Intente encontrar muchos estilos distintos de ilustración y de diseños de texto para mostrar a los estudiantes la variedad de opciones que existen para combinar palabras e imágenes. Use Children's Book List [La lista de libros infantiles] de la página ABC de Internet para darse algunas ideas y, si necesita ayuda adicional, pregunte a la biblioteca local o a la de su escuela.

Seleccione un pasaje corto con muchas palabras visuales y descriptivas de uno de los libros que les lea a los estudiantes.

MATERIALES

- Diarios del estudiante
- Hoja de exploración artística del estudiante, para consulta
- Herramientas de dibujo: lápices, crayones, lápices de colores, plumones, acuarelas y pinceles
- Papel de dibujo →

VOCABULARIO

Las palabras descriptivas describen cómo se sienten, se oyen y a qué saben o huelen las cosas, de una manera tal que nos crean imágenes vívidas en la mente.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR**Escritura rápida**

Antes de comenzar la lección, dé a los estudiantes unos minutos para responder a uno de los siguientes temas asignados:

- ¿Qué cinco palabras más interesantes se te ocurren?
- Describe la imagen que se crea en tu mente con las frases “montaña rusa” o “espacio sideral”.

Introducción

Introduzca esta lección preguntando a los estudiantes qué es un *mundo visual*. ¿Existen algunas palabras que crean imágenes vívidas en sus mentes mientras que otras no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de palabras ricas en contenido? Pregunte a los estudiantes si creen que las siguientes palabras son ricas en contenido y, si no lo son, pida a los estudiantes que reemplacen las palabras originales con otras que sean más visuales: frío, ruidoso, bonito, suave y bueno. ¿Qué imágenes asocian a esas palabras? Escoja un tipo de comida (pizza, mango, coliflor) o un lugar (casa, autobús, cafetería), y pregunte a los estudiantes qué palabras visuales se les ocurren para describirlos. ¿Cómo les ayudan estas palabras a “ver” lo que se describe?

Diga a los estudiantes que van a explorar cómo las imágenes y las palabras se conjugan para transmitir algo y que van a crear imágenes que expresan el significado de palabras, frases u oraciones que ellos hayan escrito.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Lea a los estudiantes el pasaje que seleccionó de un libro infantil ilustrado. No les muestre las ilustraciones. Para ayudarlos a concentrarse en la historia y visualizar la escena y la acción que está sucediendo, pida a los estudiantes que cierren los ojos mientras escuchan. Lea de nuevo el pasaje y pregunte a algunos estudiantes que describan lo que “vieron” mientras usted leía. ¿Qué palabras del pasaje eran las más descriptivas o visuales? Muéstrelas la ilustración del libro para que puedan ver cómo el ilustrador se imaginó esa escena. ¿Cómo se comparan entre sí las visiones de los estudiantes con la del ilustrador? ¿Son similares o distintas?

Dé a los estudiantes un poco de tiempo para hojear los libros ilustrados de la biblioteca para que observen las muchas maneras en que las palabras y las imágenes pueden funcionar juntas. Señale algunos ejemplos que usted crea que puedan ser interesantes y pida a los estudiantes que compartan cualquier ejemplo que ellos encuentren y que les guste en particular.

Creación: Imágenes en palabras

Dé a los estudiantes unos minutos para repasar sus diarios y sus ejercicios de escritura rápida. Pida a cada estudiante que escoja una palabra, frase u oración que les parezca “rica en contenido”. Pueden trazar un círculo alrededor de las palabras o copiarlas en una hoja de papel en blanco para consultarla mientras hacen sus ilustraciones.

Pida a los estudiantes que decidan con cuáles materiales artísticos van a trabajar. Para crear una imagen para las palabras u oraciones que escojan, pueden comenzar con un bosquejo preliminar rápido o pueden comenzar a crear sus ilustraciones finales. Las ilustraciones pueden ser realistas o abstractas. Pida a los estudiantes que miren las palabras mientras trabajan para asegurarse de que las imágenes expresan el significado o la sensación de las palabras.

Sugiera incluir las palabras en algún lugar de la página. Pueden volver a consultar los libros ilustrados para observar las distintas maneras en que se puede colocar el texto sobre la página.

Reflexión

Cuando los estudiantes hayan terminado, exhiba su trabajo en el aula y déles unos minutos para que observen las imágenes de los demás. Pida a varios estudiantes que expliquen cómo se relacionan sus imágenes con sus palabras. Pida a otros estudiantes que hagan observaciones sobre el trabajo de sus compañeros de clase. Dígales que usen principios de oraciones como “Noto que...” o “Me pregunto si...” cuando hablen del trabajo de cada quien.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Escoge una palabra rica en contenido e ilustra la palabra misma para que te ayude a transmitir el significado. Por ejemplo, la palabra “jugosa” podría hacerse ver como si estuviera hecha de fruta, chorreando jugo.
- Crea un poema visual. Un poema visual es uno en el que la organización de las palabras en la página ayuda a transmitir el significado del poema; la organización puede ser tan importante como el significado de las palabras. Escribe un poema corto y coloca las palabras sobre la página de manera que expresen el significado del poema.
- Escribe sobre una comida memorable usando tantas palabras descriptivas como puedas.

Imagina tu libro de artista

¿Cómo usan los artistas y los escritores sus diarios como una fuente para crear obras nuevas?

¿Cómo sirve de receptáculo de ideas un libro de artista?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar todos sus trabajos artísticos y sus escritos, y de escoger cómo quieren orientar la versión final de sus libros de artista. Al revisar su trabajo, seleccionarán técnicas de texto e ilustración para usar en la versión final de sus libros y escogerán un tipo de libro que albergue sus palabras e imágenes. Explorarán la idea de que un libro de artista es un receptáculo o un albergue para una idea. Esta lección ayudará a los maestros y a las maestras a evaluar si los estudiantes necesitan ayuda adicional para desarrollar el texto o las imágenes para sus libros de artista.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos sesiones de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

- Un libro de artista es un receptáculo de ideas.
- Crear libros de artista requiere de imaginación y planeación.
- Los diarios, los cuadernos de bosquejos y el trabajo previo pueden ser una fuente de ideas para crear obras nuevas.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales y escritura

- Revisarán su trabajo para encontrar ideas que les gustaría ampliar o volver a trabajar
- Trabajarán en pares para escoger texto, materiales y un tipo de libro para sus versiones finales de los libros de artista
- Comprenderán que el tipo de libro que escojan debe ayudar a expresar el contenido del libro de artista
- Se imaginarán la apariencia de sus libros de artista y los describirán en palabras o en imágenes
- Escribirán una lista de materiales que necesitarán para construir sus libros

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Escoja unos cuantos objetos interesantes de su aula para usar en una discusión acerca de los libros de artista como receptáculos de ideas. Le pedirá a los estudiantes que se imaginen cómo podrían usar los objetos (un tubo para enviar correo, una caja de pañuelos de papel, una botella de agua, un globo, una pelota; cualquier objeto puede servir) para hacer las estructuras de los libros y qué tipos de escritura podría acompañarlos.

Esta lección le ayudará a determinar cómo ayudar a los estudiantes a crear y completar sus versiones finales de los libros de artista.

- Si los estudiantes necesitan ayuda adicional para crear el tipo de libro y visualizar su diseño, proceda a la Lección 11: Crear un prototipo, la cual guiará a los estudiantes a través del proceso de construir el tipo de libro con papel borrador antes de trabajar en la versión final del libro. →

LECCIÓN 10 **Imagina tu libro de artista**

- Si los estudiantes necesitan ayuda extra con la escritura, proceda a la Lección 12: Revisar y corregir, la cual ayudará a los estudiantes a ampliar lo que ya han escrito en sus diarios y ejercicios de escritura rápida.
- Si los estudiantes están listos para comenzar a trabajar en sus versiones finales de los libros, proceda a la Lección 13: Cómo reunir todos los componentes y dar al libro los toques finales.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Todos los trabajos de los estudiantes hasta la fecha: carpetas de arte, escritos y tipos de libros de los estudiantes
- Notas autoadhesivas (opcional)

PLAN EDUCATIVO: OBSERVACIÓN, CREACIÓN Y REFLEXIÓN

Escritura rápida

Diga a los estudiantes que están a punto de comenzar una fase nueva del proyecto en la cual sintetizarán lo que han aprendido y crearán la versión final de los libros de artista. Dé a los estudiantes unos minutos para responder a uno de los siguientes temas asignados:

- Algunas ideas y técnicas que me gustaría usar en mi libro de artista son _____.
- Me gustaría crear algo que _____.
- Una cosa que he aprendido que me ayudará a crear mi próximo libro de artista es _____.

Introducción

Diga a los estudiantes que van a escoger una idea y un tipo de libro para la versión final de sus libros de artista y que comenzarán a planear cómo armar sus libros. Revisarán todo el trabajo que han creado durante el año para escoger ideas para sus libros (puede ser una idea que se expresa visualmente o por escrito) y a desarrollar el contenido de sus libros. Después escogerán un tipo de libro que les ayude a expresar las ideas de sus libros. Puede ser que algunos estudiantes prefieran escoger primero un tipo de libro y luego escoger una idea que corresponda a esa forma.

Primero, los estudiantes seguirán explorando la idea de que un libro de artista es un receptáculo de ideas. Después examinarán algunos objetos del aula y se imaginarán cómo podrían usarse éstos como tipos de libros.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Muestre a los estudiantes el objeto que usted escogió. Pida que lo examinen con detenimiento y que consideren cómo usarían ese objeto como estructura para un libro.

- ¿Qué ideas evoca el objeto?
- ¿Cómo se podría usar el objeto como estructura para un libro?
- ¿De qué podría tratarse el libro? ¿Qué ideas tendrían sentido si se piensa en la forma y el volumen del objeto?

LECCIÓN 10 **Imagina tu libro de artista**

- ¿Qué tipo de escritura le iría bien: un poema, una receta, palabras descriptivas, una historia, una fantasía o un conjunto de instrucciones?
- ¿Dónde se podría agregar texto a esta forma?
- ¿Qué más podría agregarse a la estructura para ayudar a transmitir un mensaje?

Pida a los estudiantes que describan cómo la estructura y las ideas que se les ocurrieron funcionan conjuntamente. ¿Qué quiere decir eso de que un libro de artista es un receptáculo de ideas?

Creación: Libros de artista

Para comenzar a planear sus libros de artista, los estudiantes escogerán:

- una idea
- un tipo de libro
- un texto
- unas imágenes
- unos materiales

Los estudiantes pueden trabajar en cualquier orden, siempre y cuando respondan a cada paso del proceso de planeación antes de comenzar a construir el libro.

1. Escoge una idea

Pida a los estudiantes que trabajen en pares para revisar su propio trabajo y el de su compañero. Dé a los estudiantes un poco de tiempo para comenzar a examinar sus trabajos artísticos, repasar sus diarios y sus demás escritos. Los estudiantes deberán buscar ideas, palabras, oraciones e imágenes que les gusten y que quieran incluir en sus libros. Pueden hacer un círculo alrededor de las palabras e imágenes, señalar con notas autoadhesivas o escribir o trazar un bosquejo de éstas en una hoja de papel en blanco.

2. Escoge el tipo de libro

Cuando los estudiantes hayan encontrado unas cuantas ideas buenas, pida que discutan con su compañero qué tipo de libro expresaría mejor sus ideas. Deben discutir cómo las ideas y las imágenes pueden funcionar conjuntamente según la forma del libro.

Pida a los estudiantes que escriban o hagan un bosquejo en sus diarios de las ideas que tienen para sus libros y el tipo de libro que van a usar.

3. Texto e imágenes

Pida a los estudiantes que comiencen a pensar en el texto e imágenes para sus libros.

¿Qué tipo de escritura quieren incluir en sus libros: un cuento, un poema, descripciones o recuerdos?

¿Qué han escrito que podría usarse en sus libros?

- Pida a los estudiantes que repasen de nuevo sus diarios y sus ejercicios de escritura rápida para encontrar palabras y oraciones que quieran usar. Pida que tracen un círculo alrededor de las palabras o que las señalen con notas autoadhesivas.

¿Qué tipo de imágenes quieren incluir en su libro: abstracciones, dibujos realistas, diseños gráficos o ilustraciones? ¿Qué han creado que pueda servir en sus libros? →

LECCIÓN 10 **Imagina tu libro de artista**

- Pida a los estudiantes que vuelvan a revisar sus trabajos artísticos y que escriban, hagan un bosquejo o señalen con una nota autoadhesiva los ejemplos del trabajo artístico que deseen usar.

4. Escoge los materiales

Pida a los estudiantes que comiencen a pensar en los materiales artísticos que necesitarán para crear las imágenes y el tipo de libro. Pida que hagan una lista de materiales en sus diarios.

- ¿Necesitarán papel, cartulina o materiales encontrados para crear la forma del libro?
- ¿Usarán acuarela, crayones, *collage*, dibujos a lápiz, una combinación o algo más? ¿Cómo los materiales que usen darán forma a sus imágenes y ayudarán a transmitir sus ideas?
- ¿Cómo pueden volver a utilizar los trabajos artísticos de las lecciones anteriores?

Reflexión

Pida a los estudiantes que respondan a uno de los siguientes temas asignados en sus diarios o que los usen para generar una discusión en clase acerca de cómo visualizan sus libros de artista.

- ¿De qué te diste cuenta o qué te preguntaste al revisar tus trabajos?
- ¿Qué te sorprende del trabajo que has creado?
- ¿Qué dudas o preguntas tienes?

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Profundiza una de tus ideas incorporando una descripción vívida o usando técnicas artísticas para crear una ilusión de profundidad en una superficie plana (ver la Lección 4).
- Haz un bosquejo del libro de artista que te gustaría crear.

Crear un prototipo

¿Cómo usan los artistas los prototipos para explorar sus ideas y refinar sus diseños?

¿Cómo usan los escritores un borrador para explorar sus ideas y refinar su escritura?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes aprenderán que los artistas y los escritores usan herramientas que les ayudan a explorar y a probar ideas y diseños nuevos. Los estudiantes harán prototipos de sus libros de artista y planearán dónde van a ir el texto y las imágenes en cada una de las páginas. Basado en sus prototipos, los estudiantes decidirán si necesitan hacerle revisiones al texto, a las imágenes o al tipo de libro.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos sesiones de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Arte visual

- Los artistas crean prototipos para explorar y probar diseños nuevos.
- Los artistas pueden alterar algún aspecto de su trabajo en el proceso de crear un prototipo.

Escritura

- Los escritores hacen borradores y libros maqueta para refinar su escritura y planear la colocación del texto en sus libros.
- Los escritores pueden alterar algunos aspectos de su obra en el proceso de hacer borradores y libros maqueta.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales y escritura

- Crearán prototipos del tipo de libro que hayan elegido
- Planearán la ubicación del texto y de las imágenes en las cubiertas y en las páginas de los libros
- Planearán cambios al texto, las imágenes y las formas de libro, en caso necesario

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Tenga a la mano algunos prototipos hechos de papel borrador para mostrar a los estudiantes un ejemplo de un prototipo. Si hay ejemplos de un prototipo y de su forma terminada disponibles, muéstreselos a los estudiantes para que vean qué tipos de modificaciones podrían hacer ellos mientras crean el libro final.

Es posible que los estudiantes necesiten ayuda para recortar el papel a la medida.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Lápices o plumas
- Papel sobrante de fotocopias o de computadora para borrador
- Cinta adhesiva, pegamento, grapas

LECCIÓN 11 **Crear un Prototipo**

- Reglas
- Tijeras

VOCABULARIO

Un **prototipo** es un tipo o forma original de algo que sirve como un ejemplo para hacer algo nuevo. Por lo general se hace para probar el diseño antes de producir el objeto nuevo. Los autores y los ilustradores hacen **libros maqueta** para mostrar qué apariencia tendrá el libro cuando sea publicado, y para mostrar dónde irán el texto y las imágenes en cada página.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVACIÓN, CREACIÓN Y REFLEXIÓN

Introducción

Diga a los estudiantes que van a usar papel borrador para crear prototipos de sus libros de artista. El propósito del prototipo es descubrir cómo hacer la forma del libro y cuál será la ubicación de los distintos elementos en éste. Ese proceso ayudará a los estudiantes a determinar cómo su selección de texto e imágenes funcionará conjuntamente con la forma de libro, y les ayudará a decidir si necesitan hacer revisiones.

Escritura rápida

Después de introducir la lección, dé a los estudiantes unos minutos para responder a uno de los siguientes temas asignados:

- Una manera en que me gusta resolver problemas es _____.
- Recuerda un problema que tuviste alguna vez cuando estabas haciendo algo. ¿Cómo lo enfrentaste?
- ¿Qué dudas o preguntas tienes?

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Muestre ejemplos de prototipos a sus estudiantes. Pídales que señalen las diferencias entre los prototipos y otros libros de artista terminados que hayan visto. Use algunas de las siguientes preguntas para orientar la discusión.

- ¿Qué tipos de cambios notas en el prototipo hasta llegar al libro terminado?
- ¿Por qué crees que el artista hizo estos cambios?
- ¿Los cambios afectan el significado del libro? ¿De qué manera?
- ¿Por qué el prototipo está hecho de papel borrador?

Creación: Prototipos de libro de artista

Diga a los estudiantes que recopilen papel suficiente para sus prototipos y que comiencen a hacer las formas de sus libros, usando la lista de materiales y los bosquejos de la lección anterior. Como sólo es para practicar, no importa si la construcción del libro no resulte muy bien; los estudiantes usarán estos prototipos para descubrir cómo se arman los libros y practicar cómo usar la goma, la cinta adhesiva y hacer la parte de la encuadernación.

LECCIÓN 11 | Crear un Prototipo

Una vez que hayan sido elaborados los prototipos de la forma de libro, pida a los estudiantes que revisen los planes de la lección anterior y que decidan dónde irán el texto y las imágenes en cada página. Pida a los estudiantes que comparen el plan que hicieron para sus prototipos, y que se aseguren de que haya suficientes páginas para las imágenes y el texto.

- Para ayudar con la disposición del texto en sus libros, pida a los estudiantes que escriban todo el texto que escogieron en la lección anterior en una página o que lo tecleen en la computadora. Luego pida que tracen un círculo alrededor de las palabras u oraciones que se colocarán juntas en la página. Pida que escriban el número de la página junto a las palabras que están en los círculos.
- Pida a los estudiantes que escriban, en esas mismas hojas de papel, dónde van a ir las imágenes. Por ejemplo, podrían escribir “imagen #1” dentro de un grupo de oraciones rodeadas de círculos para mostrar que van a estar en la misma página, o entre dos grupos para mostrar que la ilustración tendrá una página para ella sola.
- Algunas páginas podrán contener sólo una palabra, mientras que otras es posible que tengan tres párrafos. Es posible que algunas páginas tengan sólo ilustraciones o sólo palabras.
- Los estudiantes pueden mirar las imágenes y el texto seleccionados y decidir si el material basta o sobra para caber en sus libros.
- De ser necesario, pida a los estudiantes que vuelvan a numerar las páginas para incluir todo el texto y las imágenes, o que revisen la cantidad de cada uno que irá en los libros.

Reflexión

Pida a los estudiantes que respondan a uno de los siguientes temas asignados en sus diarios.

- Mientras creaba mi prototipo, aprendí que _____.
- Las ideas para mi libro cambiaron porque _____.
- Todavía me intriga _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIERAN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Escribe un conjunto de instrucciones o dibuja diagramas que te orienten sobre cómo armar tu libro.
- Describe algún momento en que cambiaste de parecer o alteraste tu plan en la mitad del proyecto o actividad. ¿Qué sucedió?
- Escribe acerca de, haz un bosquejo para o crea un prototipo para alguna invención que quieras realizar algún día.

Revisar y corregir

¿Cómo usan los artistas la crítica para formar y clarificar sus ideas?

¿Cómo usan los escritores la revisión para formar y clarificar sus ideas?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes revisarán el texto que hayan seleccionado de sus escritos anteriores para asegurarse de que éste diga claramente lo que ellos quieren que diga. Después, los estudiantes revisarán sus escritos para asegurarse de que estén usando las reglas convencionales del idioma.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Dos o tres sesiones de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- Los artista critican y revisan sus obras de arte antes de considerarlas como terminadas.
- La crítica es un proceso de observar, analizar e interpretar obras de arte.
- La crítica puede ayudar a los artistas a dar forma a sus ideas y clarificar el significado de su obra.

Escritura

- Los escritores revisan y corrigen sus escritos antes de considerarlos como terminados.
- La revisión y la corrección son dos procesos distintos.
- La revisión es el proceso de volver a trabajar en las partes que componen la escritura tales como el detalle, el estilo (la voz), la selección de palabras y la fluidez.
- La corrección es verificar que un texto se rija por las reglas convencionales de la ortografía, el uso de las letras mayúsculas y la puntuación.
- La revisión puede ayudar a moldear las ideas y a aclarar el significado del texto.
- La corrección puede hacer que los textos escritos sean más fáciles de leer.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales (actividades opcionales)

- Participarán en una crítica estudiantil
- Modificarán o volverán a trabajar una obra de arte, incorporando cambios en algunos aspectos de la obra

Escritura

- Revisarán un texto escrito
- Corregirán un texto escrito

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Divida el proceso de revisión en partes fáciles de manejar al dirigirlo a sólo una de las características propias de la escritura a la vez. Dependiendo de su disponibilidad para trabajar individualmente con los estudiantes, usted puede escoger una característica propia de la escritura para que todos los ➔

LECCIÓN 12 Revisar y corregir

estudiantes la vuelvan a trabajar o puede animar a los estudiantes a que escojan una parte de sus escritos para revisarla ellos mismos. Dividir el proceso en partes pequeñas ayudará a los estudiantes a comprender los pasos que deben seguir para mejorar su escritura.

Distintos estilos de texto pueden ser apropiados para distintos estudiantes. Los estilos que los estudiantes escojan pueden depender del tipo de libro que hayan escogido. Por ejemplo, un poema, un cuento, una frase, la letra de una canción o una receta pueden ser apropiados según el tipo de libro y el nivel de destreza del estudiante.

Reclute voluntarios para que le ayuden a prestar atención individual a los estudiantes y pida a los estudiantes que terminen primero que ayuden a los demás a revisar y a corregir su trabajo. También puede pedir al director o a la directora de la escuela o a otra persona especial que revise o corrija los escritos de los estudiantes. Saber que su trabajo será leído por una persona muy importante motivará a los estudiantes y a usted le brindará ayuda extra.

Recopile una variedad de textos terminados para compartir con los estudiantes para que ellos comprendan qué se puede lograr y cuáles son las posibilidades para su propia escritura. En lugar de escoger ejemplos escritos por los estudiantes de su clase, use los escritos de estudiantes de otras clases o de años anteriores.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Texto seleccionado de lecciones anteriores
- Computadora para teclear el texto (opcional)

VOCABULARIO

La **revisión** es un proceso de volver a trabajar las partes de la escritura tales como las ideas, la organización, el estilo (la voz), la selección de palabras y la fluidez.

La **corrección** es un proceso de preparar un texto para su presentación para asegurarse de estar usando correctamente las reglas estándar del idioma tales como la ortografía, el uso de las letras mayúsculas y la puntuación.

Las **características propias de la escritura** son los elementos esenciales para crear obras literarias. Estas características incluyen las ideas, la organización, el estilo (la voz), la selección de palabras y la fluidez de la oración.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVACIÓN, CREACIÓN Y REFLEXIÓN

Introducción

Explique a los estudiantes que la revisión es un sistema para ampliar sus ideas y para ayudar a los demás a comprender lo que quieren decir. La revisión no quiere decir que tengan que volver a escribir sus textos desde un principio, sino que pueden escoger cierta parte de su escrito, tal como los detalles, el estilo (la voz), la selección de palabras o la fluidez para realzarla o volver a trabajarla. La revisión puede ser un poco desordenada y, al igual que un collage, se trata de un proceso de mover las partes y de agregar piezas hasta que el texto transmita lo que el escritor quiere que éste signifique. →

LECCIÓN 12 Revisar y corregir

Del mismo modo, una corrección a fondo hace que un escrito sea más fácil de leer para los demás. Las normas del lenguaje son como símbolos, muy parecidos a las señales de tráfico que le dicen al lector dónde comenzar, dónde hacer una pausa y dónde detenerse. Corregir es asegurarse de que la ortografía, el uso de las letras mayúsculas y la puntuación estén correctos para que el lector sepa cómo leer el escrito. Los escritores usan estas reglas para aclarar y para enfatizar lo que quieren decir.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Escoja una variedad de textos “terminados”, tales como un cuento, una receta, un poema o la letra de una canción y hable de cómo cada estilo tiene una manera única de expresar ideas y estados de ánimo y de enfatizar distintas características propias de la escritura. ¿Cuál es la importancia que tiene el orden en una receta en comparación con un poema?

Creación: Revisión y corrección

Revisión

Pida a los estudiantes que formen pares y que cada estudiante lea el texto de su compañero dos veces: una vez para disfrutarlo y la segunda vez más lentamente, prestando atención a las partes de la escritura tales como el estilo (la voz), la selección de palabras, etc. Si usted escoge una característica para que toda la clase la revise, pida a los estudiantes que se concentren en esa característica mientras estén leyendo. Pida a cada estudiante que complete los siguientes principios de oraciones sobre el texto de su compañero. Los estudiantes pueden ya sea escribir sus respuestas o hablar con su compañero acerca de sus respuestas.

- Mientras estaba leyendo tu texto me di cuenta de _____.
- Captaste mi atención cuando _____.
- Me gustaría saber más acerca de _____.
- Creo que el texto se trata de _____.

Pida a los pares de estudiantes que usen los comentarios de su compañero para revisar su escrito. Por ejemplo, si un estudiante quiere saber más acerca de algún aspecto del texto, esto indica un buen lugar donde el escritor puede agregar más detalles o palabras más ricas en contenido o específicas. O si el compañero cree que el texto se trata de una cosa, pero el escritor quería decir otra cosa, pida a los estudiantes que hablen de qué puede hacer el escritor para aclarar el significado.

Escoja una de las siguientes actividades de escritura para ayudar a los estudiantes a revisar sus escritos. Estas actividades se pueden hacer individualmente o en grupos de dos o tres.

Las *ideas* son de lo que trata el texto: el mensaje de tu escrito.

- Lee tu texto de principio a fin. Encuentra una parte de tu escrito que creas que es realmente importante, por ejemplo, una frase, una descripción o un detalle que capture o exprese tu idea bien. ¿Por qué es esta parte tan importante? ¿Qué más puedes decir acerca de ella?
- ¿Qué quieres que el lector comprenda o aprenda? Encuentra un detalle que exprese perfectamente lo que quieres decir. ¿Qué le puedes agregar a otros detalles para hacerlos tan convincentes como éste? Escoge un detalle para revisarlo.
- ¿Qué intentas expresar a través de este escrito? Escribe una oración corta que describa de qué se trata tu texto. ¿Qué partes de tu escrito sustentan tu idea? ¿Qué más puedes agregar a estas partes? →

La *organización* es el orden de tus ideas a través del texto.

- ¿Cuál es la idea principal de tu texto? Subraya los detalles, las palabras y las frases que sustentan tu idea. ¿Hay otras partes que no respaldan esa idea? Encuentra una parte que parezca apartarse del tema. ¿Qué importancia tiene esta parte para tu texto? Redacta de nuevo esa parte para que tenga que ver con tu idea o pregúntate incluso si debe formar parte de tu texto.
- Subraya todas las partes importantes de tu texto y vuelve a leerlas. ¿Están bajo un orden que tendrá sentido para tu público? De no ser así, decide cuál de las partes subrayadas debe cambiarse de lugar dentro de tu texto para ayudar a aclarar el significado.
- Lee de nuevo tu texto.
 - ¿Dijiste lo que querías decir? ¿Completaste tu pensamiento? Si sientes que el texto no expresa tu idea o que todavía tienes más por decir, encuentra un lugar que necesite más detalles o explicación y ¡sigue escribiendo!
 - ¿Tiene sentido para ti y para los demás? Pide a un compañero que lea tu texto y que subraye una parte que tenga sentido y otra parte que podría ser más clara. Vuelve a redactar la parte que es confusa.

El *estilo* (la voz) es lo que hace que el texto sea tuyo: tus sentimientos, tu personalidad y tus opiniones expresadas a través de las palabras.

- Lee tu texto de principio a fin, luego vuelve a leer las partes en las que sobresale tu estilo (voz): aquellos lugares en los que brillan tu individualidad y tu personalidad. ¿Qué hiciste para expresar tu estilo? Encuentra un lugar donde tu estilo no esté tan claro y revísalo.
- ¿Estás escribiendo acerca de algo que es importante para ti? Señala un lugar que exprese algo importante para ti. Luego señala un lugar que no sea tan importante. Vuelve a escribir la parte menos importante o pregúntate si en realidad necesitas esa parte.

La *selección de palabras* se refiere a la forma cómo usas palabras expresivas y específicas para crear imágenes visuales en la mente del lector.

- Subraya tres de tus palabras más ricas en contenido. Luego subraya dos de las palabras menos interesantes y piensa en algunas palabras más extraordinarias que puedas usar para reemplazarlas. Por ejemplo, “aburrido” podría reemplazarse con las palabras “soporífero”, “tedioso”, “monótono” o “fastidioso”.
- Subraya una palabra o una frase que cree una imagen vívida en tu mente. Luego encuentra otra oración en la cual podrías crear una imagen más agraciada. Por ejemplo, “el cielo es azul” podría convertirse en “el cielo brillaba en tonos azul celeste y dorado”.
- Encuentra dos lugares en tu escritura donde podrías incluir por lo menos uno de los cinco sentidos: describe cómo se ve algo, cómo se siente, cómo suena, sabe o huele.

La *fluidez de la oración* es la manera en que suenan tus palabras cuando las lees en voz alta.

- Lee tu texto en voz alta. ¿Qué partes suenan mejor? ¿Qué te gusta acerca de la manera en que suenan estas partes? ¿Son fluidas, rítmicas o de cadencia pronunciada? Encuentra uno o dos lugares que podrían sonar más interesantes y revísalos de manera que al leerlos en voz alta te guste cómo suenan.
- Pide a alguien que lea tu texto en voz alta. Revisa cualesquiera áreas que no se lean con facilidad o que no suenen como tú quieras.
- Lee tu texto y fíjate en cómo comienza cada oración. Si todas las oraciones comienzan del mismo modo, vuelve a escribir unas oraciones para que comiencen de manera distinta. ➔

LECCIÓN 12 Revisar y corregir

- Experimenta con oraciones cortas y largas. Una variedad de oraciones cortas y largas por lo general hace que la lectura de un texto sea fluida. Sin embargo, usar sólo oraciones cortas o sólo oraciones largas puede ayudar a crear un estado de ánimo o a expresar cómo se siente un personaje.

Corrección

Una manera de abordar el proceso de corrección es organizar grupos de expertos. Divida la clase en cuatro o cinco grupos; cada grupo aprenderá y será responsable de una destreza de corrección en particular (ortografía, uso de letras mayúsculas, puntuación, concordancia entre sujeto y verbo). Al usar grupos de expertos, todos los textos de los estudiantes serán revisados por cada grupo experto y luego se devolverán a cada escritor. Los estudiantes también pueden trabajar individualmente o en grupo pequeños para corregir su trabajo.

Fije metas de corrección que estén de acuerdo con el nivel de destreza de los estudiantes y explique claramente las pautas de corrección. A continuación, algunas normas principales de la corrección para el cuarto grado:

Ortografía: corrige la ortografía de las palabras adecuadas según el nivel del grado, incluyendo las raíces, los afijos, las inflexiones y la construcción silábica.

Uso de las letras mayúsculas: Usa letras mayúsculas para la primera palabra de las oraciones y de las citas; los nombres propios; las organizaciones, las obras de arte; la primera palabra de los títulos de libros, películas y música, más cualquier nombre propio; y los nombres de revistas y periódicos. [Ver “Uso de las letras mayúsculas,” del capítulo III de la *Ortografía de la lengua* española, Edición revisada por las Academias de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, 2002.]

Puntuación: Usa la puntuación final correcta, como las comas en citas textuales. [Ver cita anterior, el capítulo V llamado “Puntuación”].

Concordancia entre sujeto y verbo: Asegúrate de que el verbo siempre concuerde con el sujeto. A continuación, algunos ejemplos y explicaciones.

- Los **verbos** son palabras de acción. Por ejemplo, correr, caminar, comer, dormir, jugar y hacer son todos verbos.
- Los **sujetos** son las personas o cosas que llevan a cabo la acción del verbo. Por ejemplo, en las siguientes oraciones, Yo, tía, Miguel y Ellos son los sujetos:

Yo corro.

Mi **tía** camina.

Miguel come mucho.

Ellos duermen por la noche.

El sujeto de una oración puede ser singular (uno) o plural (muchos).

El **auto** es nuevo. (singular)

Los **autos** son nuevos. (plural)

La forma del verbo puede cambiar dependiendo de si el sujeto es singular o plural.

Sujeto en singular = verbo en singular; sujeto en plural = verbo en plural.

La **pizza** (sujeto en singular) **estaba** (verbo en singular) caliente.

Las **pizzas** (sujeto en plural) **estaban** (verbo en plural) calientes. ➔

LECCIÓN 12 Revisar y corregir

	<i>Singular</i>	<i>Plural</i>
Primera persona	Yo camino a la escuela.	Nosotros caminamos a la escuela.
Segunda persona	Tú caminas a la escuela.	Ustedes caminan a la escuela.
Tercera persona	Él/ella/eso camina a la escuela.	Ellos/ellas caminan a la escuela.

Reflexión

Pida a los estudiantes que respondan a uno de los siguientes temas asignados en sus diarios.

- ¿Qué me está pareciendo más fácil en el proceso de escribir?
- Lo que me gusta de mi texto es _____.
- Elegí escribir sobre esta idea porque _____.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN: IDEAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN ESCRIBIR O DIBUJAR MÁS

- Revisa un texto conocido y elige modificar una característica de la escritura. Por ejemplo, vuelve a escribir la rima “El que se fue Sevilla, perdió su silla, el que se fue a León, perdió su sillón” concentrándote en la selección de palabras para hacerlo más interesante.
- Recrea una obra de arte conocida, realizando un cambio que altere el significado de la obra.

Cómo armar el libro

¿Cómo sintetizan los artistas y los escritores distintos componentes en una sola obra?

¿Cómo administran su tiempo los artistas y los escritores?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los estudiantes fabricarán sus libros de artista trabajando en los tipos de libro y en sus varios componentes incluyendo imágenes, texto, cubiertas, y el diseño y montaje de estas partes. El propósito de esta lección es dar a los estudiantes tiempo para trabajar en las varias partes de sus libros a su propio ritmo.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Cuatro o cinco períodos de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

- La creación artística requiere de tiempo para explorar y refinar ideas, y para crear o construir la obra final.
- Un taller artístico es un lugar que tiene el espacio y las herramientas necesarias para crear obras de arte.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales y escritura

- Crearán las formas de sus libros
- Harán las portadas y contraportadas, de ser necesario
- Crearán imágenes
- Escribirán el texto a mano o a máquina
- Armarán todas las partes de sus libros

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Los maestros necesitarán suministrar ayuda individual considerable durante estas sesiones, incluso si los estudiantes tienen iniciativa propia.

De ser posible, tenga una carpeta, una caja o la tapa de una caja donde cada estudiante pueda guardar por separado los materiales de su libro, aparte de los materiales de los demás estudiantes.

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Prototipos y materiales de planificación creados por los estudiantes en lecciones previas
- Materiales para hacer libros: papel, cartulina para las cubiertas (de ser necesario), pegamento y engrudo, una variedad de materiales de encuadernación según el formato de libro que los estudiantes vayan a crear.
- Materiales de ilustración: acuarelas, crayones, materiales para hacer *collage*, lápices de colores, plumones, etc.
- Papel de colores para computadora e impresora para las historias escritas a máquina (opcional)
- Reglas
- Tijeras →

PLAN EDUCATIVO: OBSERVAR, CREAR Y REFLEXIONAR

Introducción

Diga a los estudiantes que la siguiente serie de clases será conducida como si estuvieran en un taller de arte. Ellos estarán a cargo de administrar la creación y el ensamblaje de sus libros. Hacer un libro de artista es complicado y es posible que les toque enfrentar varios problemas. Pídales que traten de encontrar una manera de resolver problemas por sí mismos o junto con otro estudiante antes de pedir ayuda. Sugiera que los estudiantes se ayuden entre sí y que levanten la mano en el momento en que necesiten de su ayuda.

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Al principio o al final de cada clase, pida a unos pocos estudiantes que muestren en qué va el proceso de hacer sus libros. Pida a los estudiantes que compartan cualquier problema que hayan tenido y el modo como lo resolvieron, y que pidan a la clase sus comentarios y sugerencias si tienen dudas.

Creación: Cómo reunir todos los componentes y dar al libro los toques finales

Hay cinco pasos básicos para armar libros. Mientras que los pasos van en cierto orden, algunos tipos de libro pueden requerir que los estudiantes trabajen en un orden diferente, como por ejemplo, completando las imágenes y el texto de cada página antes de crear la estructura del libro.

1. Reunir los materiales
2. Crear la estructura
3. Crear las imágenes
4. Preparar el texto
5. Armar el libro

1. Reunir los materiales

Pida a los estudiantes que reúnan el papel y los demás materiales que necesiten para fabricar la estructura de sus libros.

- Si, por ejemplo, un estudiante está haciendo un libro tipo acordeón, él o ella necesita un pedazo de papel lo suficientemente largo como para doblar en cuatro u ocho cuadros. El estudiante necesita determinar cuántas páginas tendrá el libro, qué tan grande será cada página y qué tamaño de papel necesita. Por ejemplo, si el libro tiene ocho páginas y cada página tiene siete pulgadas cuadradas, el estudiante necesitará dos hojas de 7" x 28".
- Es posible que el estudiante quiera hacer una cubierta de cartulina o de papel grueso. Las cubiertas deben ser $\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{2}$ pulgada más grandes por todos los costados que el papel dentro del libro.
- Otros formatos de libro pueden coserse o encuadernarse con broches dorados u otros materiales; todos los materiales de encuadernación deberán estar reunidos.

2. Crear la estructura

Para crear la estructura, los estudiantes siguen los mismos procedimientos que utilizaron para crear los prototipos, haciendo cualquier cambio que juzguen necesario. Una vez que esté lista la estructura del libro, pida a los estudiantes que comprueben cuántas páginas tienen sus libros.

3. Crear las imágenes

Hay varias maneras en que los estudiantes pueden incorporar las imágenes en sus libros: al crearlas directamente sobre las páginas del libro encuadernado; al hacerlas en las páginas que eventualmente serán encuadernadas para crear el libro; o haciendo las ilustraciones en hojas de papel aparte que serán pegadas a las páginas del libro.

- Trabajar directamente en el libro

Si los estudiantes trabajan directamente en el libro, díales que se aseguren de que cada página esté seca (pegamento o acuarela) antes de cerrar el libro o de dar la vuelta a la página para trabajar en otra ilustración, o que usen papel encerado para meterlo entre las páginas y evitar que se peguen.

- Trabajar en hojas aparte que serán encuadernadas:

Si el libro va a ser encuadernado por un costado, los estudiantes necesitarán dejar un margen (como de una pulgada) sobre cada costado encuadernado para que la encuadernación no oculte ninguna parte de la ilustración.

- Trabajar en hojas aparte que serán pegadas a las páginas del libro:

Los estudiantes pueden trabajar en un papel que sea del mismo tamaño de las páginas en sus libros o pueden recortar las imágenes del tamaño de la página o más pequeño antes de pegarlas a sus libros. Si están haciendo un *collage*, asegúrese de que el papel sea lo suficientemente pesado para aguantar el peso del *collage*.

4. Preparar el texto

Los estudiantes pueden preparar el texto de varias maneras: pueden teclearlo en la computadora e imprimirlo en papel que se pueda pegar en el libro; pueden escribirlo a mano sobre papel y pegarlo en el libro; o puede escribirlo a mano directamente sobre el libro.

- Computadora:

Si los estudiantes están tecleando la historia, pida que dejen por lo menos dos pulgadas de espacio entre cada sección alrededor de la cual trazaron un círculo en la copia en borrador, para poder dejar un margen alrededor del texto después de que sea recortado del papel de la impresora. Por ejemplo, escriba las oraciones para la página 1 y luego oprima la tecla de “enter” ocho veces antes de teclear las oraciones de la página 2, y así sucesivamente.

Establezca el ancho de los márgenes en la computadora para que sean por lo menos una pulgada más chicos que el ancho de las páginas del libro, de modo que quede un poco de espacio entre la escritura y el borde de la hoja de papel. Por ejemplo, si la página del libro es de siete pulgadas de ancho, el margen de la página de la computadora debe establecerse para un ancho de seis pulgadas. Si es un libro encuadernado por un costado, deje espacio extra para asegurarse de que la encuadernación no oculte ninguna parte del texto.

Es posible que los estudiantes deseen experimentar con distintas fuentes y tamaños de fuentes para encontrar una que se vea bien y corresponda con el texto.

- Texto escrito directamente en un papel aparte:
Pida a los estudiantes que midan las páginas de sus libros y que escriban el texto sobre un papel que sea del mismo ancho o más pequeño. Es posible que los estudiantes quieran experimentar con distintos tipos de papel y distintos colores para ver qué se ve mejor en su libro.
- Texto escrito directamente sobre el libro:
Sugiera a los estudiantes que escriban primero a lápiz, luego que repasen el lápiz con una pluma o plumón. Asegúrese de que el plumón no se traspase del otro lado del papel.

5. Armar el libro

Pida a los estudiantes que trabajen con cuidado mientras arman sus libros, sobre todo al pegar y al poner engrudo en el texto y las ilustraciones. Recuérdeles que deben pedir ayuda cuando no estén seguros de cómo hacer algo.

Reflexión

Al final de cada sesión, pida a los estudiantes que revisen lo que hayan logrado durante la clase y que hagan planes para la clase siguiente. Al principio de la siguiente clase, pida a los estudiantes que revisen sus diarios para que recuerden qué necesitan hacer primero.

Pida a los estudiantes que respondan a cualquiera de los siguientes temas asignados en sus diarios:

- Lo mejor acerca de mi trabajo en el día de hoy fue _____.
- Me cuesta trabajo _____.
- En lo que quiero trabajar después es _____.
- Me siento emocionado/a acerca de _____.

Exhibición estudiantil

¿De qué manera los artistas y los escritores indican la conclusión de una obra importante?

PERSPECTIVA GENERAL DE LA LECCIÓN

Esta lección final es una celebración de la creatividad y de los logros de los estudiantes. Es un momento para que los estudiantes disfruten mirando los libros de artista de los demás y para que la clase entera reflexione acerca de lo que han logrado y han aprendido.

DURACIÓN DE LA LECCIÓN: Una sesión de 45 minutos

IDEAS CLAVE QUE CONECTAN LAS ARTES VISUALES CON LA ESCRITURA

Artes visuales

- Los artistas a menudo celebran la conclusión de un conjunto de obras con una exhibición.
- Una exhibición ofrece una ocasión y un espacio para que los artistas y los demás observen y aprecien su obra.
- A veces los artistas escriben un comentario sobre su obra para que los demás la lean durante la exhibición.

Escritura

- Los escritores a menudo señalan la conclusión de su obra al publicarla y al celebrar la publicación de su trabajo con una recepción o una fiesta para celebrar el libro.
- Una recepción es una ocasión para que los escritores y los demás aprecien su obra escrita.
- Los escritores a veces hablan acerca de su trabajo durante la recepción.

METAS EDUCATIVAS

Los estudiantes:

Artes visuales y escritura

- Celebrarán sus logros
- Reflexionarán sobre sus logros y lo que han aprendido durante el año
- Reconocerán el trabajo y la creatividad de cada quien
- Escribirán comentarios acerca del trabajo de cada quien

PARA EL MAESTRO O LA MAESTRA

Esta actividad culminante es una parte clave del currículo y sirve varios propósitos:

- Representa una oportunidad para que los estudiantes compartan su trabajo públicamente y hagan presentaciones orales acerca de su trabajo
- Representa una oportunidad para recibir los comentarios de sus compañeros
- Pone de manifiesto el aprendizaje nuevo que tuvo lugar durante el proyecto
- Amplía el aprendizaje al permitir que los estudiantes observen y hablen sobre el trabajo de sus compañeros y respondan a las preguntas sobre su propia obra

En su nivel más básico, la exhibición es una muestra en el aula de las versiones finales de los libros de artista. Es posible que algunos componentes adicionales intensifiquen la experiencia. ➔

LECCIÓN 14 Exhibición estudiantil

- Considere pedir a los estudiantes que muestren algunos de sus primeros trabajos y diarios de estudiante junto con las versiones finales de sus libros de artista. Esto le brindará a usted, a sus estudiantes y a los invitados una oportunidad de admirar el progreso de los estudiantes.
- Considere la posibilidad de que los estudiantes escriban una declaración de artista sobre su obra para leerla en voz alta durante la exhibición o para dejar que los espectadores la lean. Las declaraciones pueden incluir las reflexiones propias y comentarios acerca de su obra, elementos particulares que quieran que los espectadores noten y también puede incluir información biográfica.
- Haga planes para invitar a personas importantes para ayudarlos a celebrar a usted y a sus estudiantes. Los padres y la familia, otros maestros y estudiantes, el director o la directora y el superintendente es posible que queden encantados de apreciar los logros de sus estudiantes. Ellos también pueden hacer comentarios valiosos sobre los trabajos.
- Discuta los planes para la exhibición con sus estudiantes. Decida si van a crear una exhibición en el aula o si van a mostrar el trabajo de los estudiantes en otro lugar: la biblioteca de la escuela o la biblioteca local, una galería de arte o un centro comunitario. ¿Van a producir etiquetas para las obras e invitaciones para los visitantes? Si los estudiantes van a dar presentaciones, ¿cómo les dedicará tiempo durante la exhibición?

MATERIALES

- Diarios de los estudiantes
- Libros de artistas creados por los estudiantes
- Papel para los comentarios de los estudiantes (varias hojas por cada libro) o use los diarios que hicieron en la primera lección
- Artículos de fiesta (opcional)

VOCABULARIO

Una **exhibición de arte** es un espacio donde las obras de arte y el público se encuentran. Una exhibición por lo general es temporal y puede presentar la obra de un artista o de un grupo de artistas. A veces las obras de arte están a la venta. Las exhibiciones permiten que mucha gente vea las obras de arte y a veces que hagan comentarios acerca de éstas.

PLAN EDUCATIVO: OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN

Escritura rápida

Antes de comenzar con la exhibición, dé a los estudiantes unos minutos para responder a uno de los siguientes temas asignados.

- Algo que quiero que la gente note acerca de mi libro de artista es _____.
- Esta exhibición sorprenderá a los demás porque _____.
- Esta exhibición es importante para mí porque _____.

Introducción

Felicite a los estudiantes por sus logros y ayúdelos a reconocer el logro tan grande que representan los libros de artista. Diga a los estudiantes que la exhibición es una ocasión para que ellos compartan su trabajo con los demás, para que den y reciban comentarios y sugerencias, y para que se diviertan y se feliciten uno al otro.

Dé a los estudiantes instrucciones claras acerca de su papel como artistas y como invitados durante la exhibición. Estos papeles incluyen:

- Pasa tiempo mirando todos los libros de artista que están exhibidos.
- Escribe un comentario acerca del libro de artista de cada estudiante en las hojas para hacer comentarios. Recuerda usar principios de oraciones que comiencen con, “Yo noto que _____” o “Me pregunto si _____”.
- Felicita a tus compañeros y hazles preguntas acerca de su obra.
- ¡Disfruta!

Algunos papeles adicionales a desempeñar pueden ser:

- Saludar a los invitados
- Presentar la exhibición y dar una visita guiada a los invitados
- Hacer una presentación oral sobre tu libro de artista

Observar: Mirar e intercambiar opiniones

Dé a los estudiantes tiempo para echar un vistazo alrededor de la exhibición y ver el trabajo de los demás. Asegúrese de darles tiempo para escribir comentarios acerca del trabajo de cada quien. Puede que usted decida tener o no una discusión formal durante la exhibición, pero si tiene planeado realizar presentaciones o discusiones en grupo, deje que los estudiantes y los invitados estén informados sobre el programa.

Reflexión

Use los siguientes temas asignados para generar una discusión en clase acerca de las experiencias de los estudiantes durante el proyecto y de sus pensamientos sobre lo que han aprendido y sobre cómo podrían usar estos conocimientos nuevos en un futuro. Los estudiantes también pueden responder a uno o más de los temas asignados en sus diarios.

Reflexión acerca del proyecto:

- ¿Qué aprendiste durante este proyecto?
- ¿Te gustó el proyecto?
- ¿Qué fue lo que más te ayudó?
- ¿Qué te causó problemas?
- ¿Qué hiciste para superar esos problemas?
- ¿Cómo usarás lo que aprendiste en un futuro?
- ¿Qué te provoca curiosidad todavía?
- ¿Qué consejos le darías a los estudiantes del año próximo?

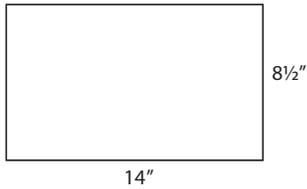

Reflexión acerca de los libros de artista:

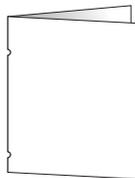
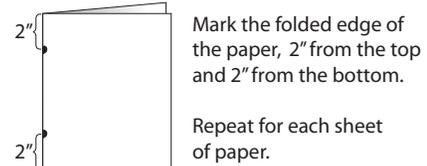
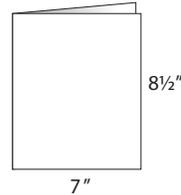
- ¿Qué demuestra tu libro de artista que has aprendido acerca de los elementos artísticos y las características propias de la escritura?
- Voy a recordar mi libro de artista en un futuro porque _____.
- El libro de artista es mi mejor ejemplo de _____.
- Este libro de artista demuestra que soy capaz de _____.
- Si pudiera volver a hacer de nuevo este libro de artista, yo _____.
- Este libro de artista me motiva a querer intentar _____.
- Algunos comentarios de los demás acerca de mi libro de artista incluyen _____.

Rubber-band Journal

For the paper:

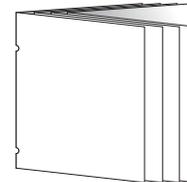

Fold each sheet of paper in half.

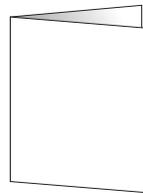
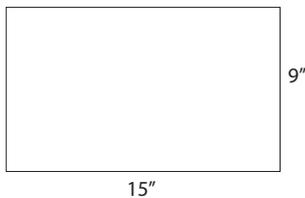
Using the marks as a guide, make two holes on the folded edge of the paper with a hole punch, or use scissors to cut two notches out of the folded edge.

Repeat for each sheet of paper.

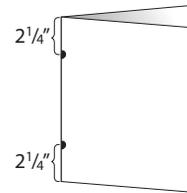

Nest papers inside each other, lining up the holes.

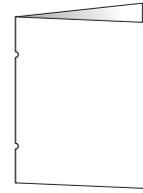
For the cover:

Fold the cover paper in half.

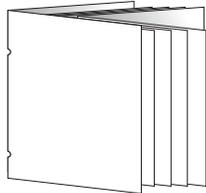

Mark the folded edge of the paper, 2 1/4" from the top and 2 1/4" from the bottom.

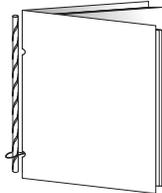

Using the marks as a guide, make two holes on the folded edge of the cover with a hole punch or cut two notches with scissors.

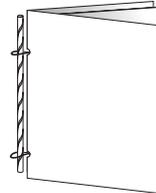
To assemble the book:

Place the nested paper inside the cover, lining up the holes.

Open the book, and thread a rubber band through the bottom hole, going from the inside of the book to the outside. Pull about 1/2" of the rubber band through the hole.

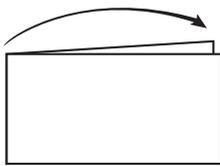
Thread the other end of the rubber band through the top hole, going from inside to outside, and loop it around the top of the stick.

Loop the end of the rubber band around the end of the stick

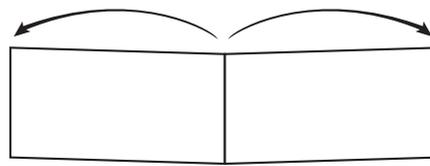
Accordion Book

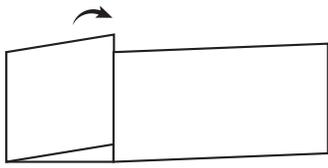
Start with a long sheet of paper

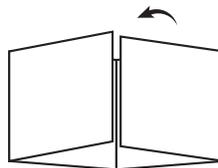
fold in half

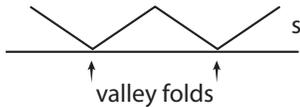
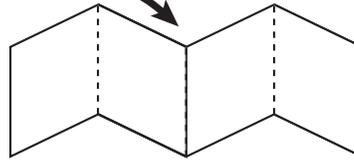
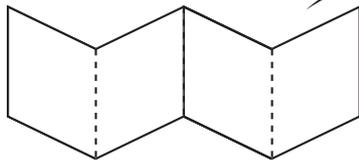
then open up

fold each end into middle

flip over

side view

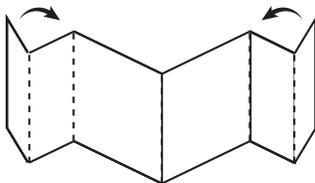
valley folds

side view

mountain folds

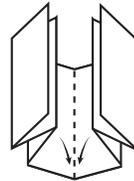
fold each end into
first mountain fold

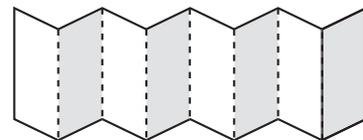
side view

mountain folds

fold each mountain fold in to the center
mountain fold: crease paper to make a
fold in each middle page

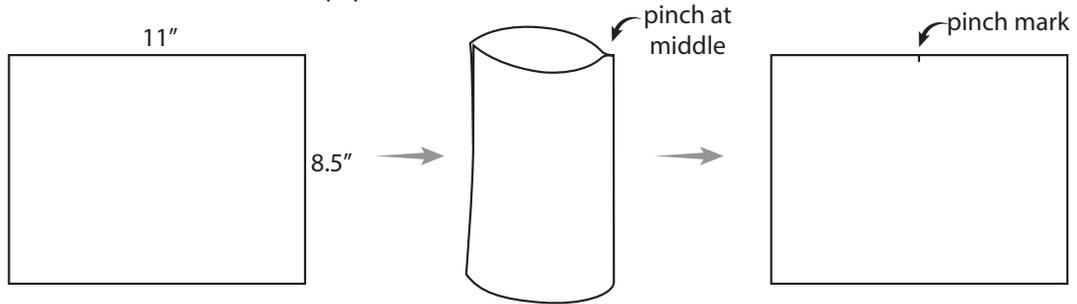

open all folds

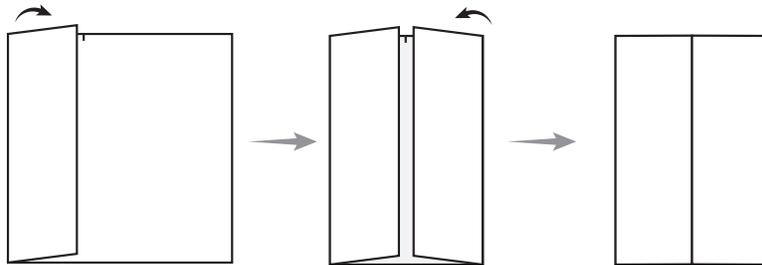

Self-portrait Book

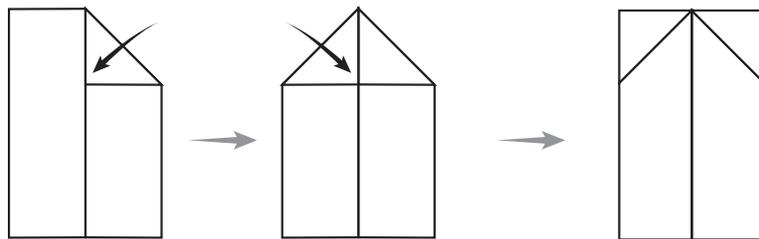
For the paper:
One 8½"x11" sheet of paper

fold both sides to meet in middle

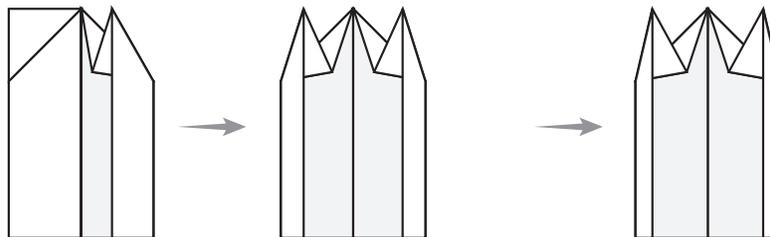

fold corners down to middle

unfold corners

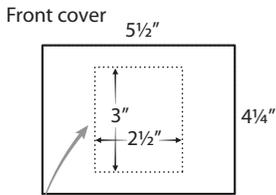
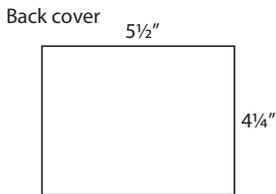
reverse fold and tuck fold in on both sides

Tunnel Book

For the covers:

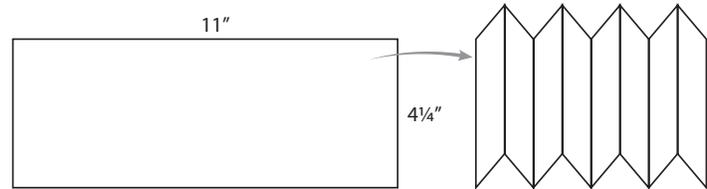
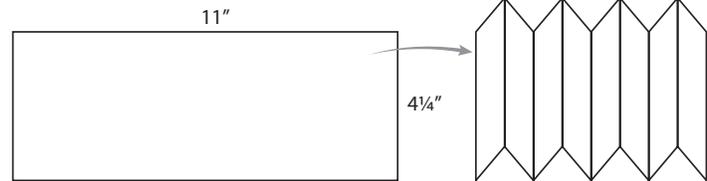
Cut two sheets of $4\frac{1}{4}$ " x $5\frac{1}{2}$ " paper

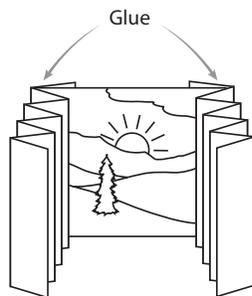
Cut a 3 " x $2\frac{1}{2}$ " rectangle from the center of the front cover, leaving a $1\frac{1}{2}$ " border on the sides and a $\frac{1}{2}$ " border on the top and bottom.

For the sides:

Cut two sheets of $4\frac{1}{4}$ " x 11 " paper

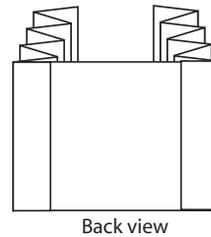

Fold each side into an 8-panel accordion. For directions on folding, refer to the Accordion Book instructions.

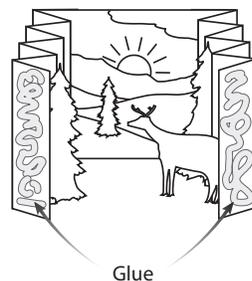

To assemble the book:

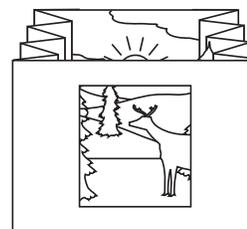
Glue the back cover to the accordion sides. Attach it to the front side of the last fold on each accordion side.

Glue cut-paper shape to the front sides of the accordion folds.

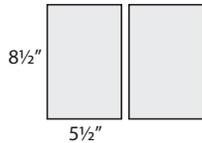
Glue the front cover to the accordion sides.

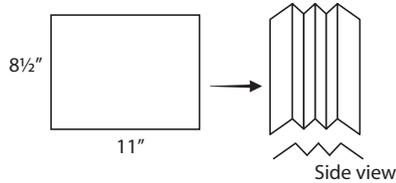
Attach it to the outside of the first fold on each accordion side.

For the paper:

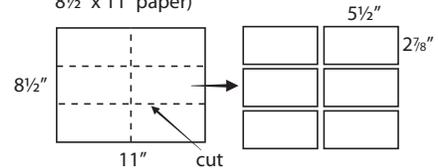
For the covers: two sheets of 8½" x 5½" paper (two pieces can be cut from one 8½" x 11" paper)

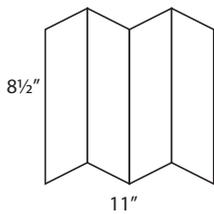
For the spine: one sheet of 8½" x 11" paper

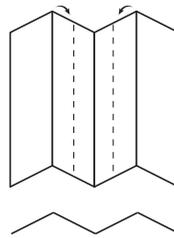
For the flags: six sheets of 2⅞" x 5½" paper (six pieces can be cut from one 8½" x 11" paper)

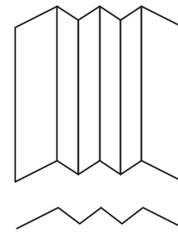
To make the spine:

Begin by folding the 8½" x 11" paper widthwise into a four page accordion. Place the accordion facing down with the two mountain folds pointing up.

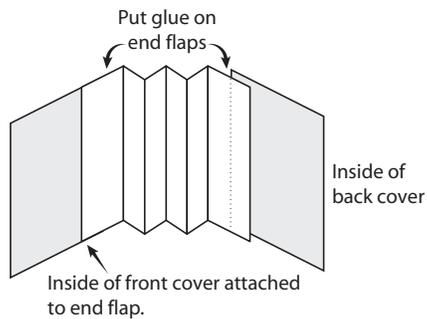
Fold each mountain fold in to the center fold; press down to create the paper.

For directions on folding, refer to the Accordion Book instructions, completing the first four steps only.

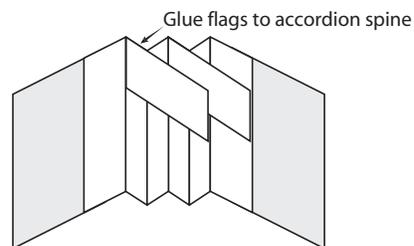
To attach the covers:

Glue the covers to the end flaps of the spine, with the end flaps on the inside of the covers.

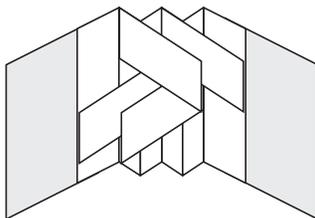

To attach the flags:

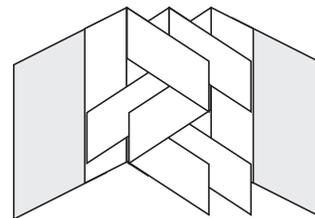
Glue the first row of two flags at the top of the spine, one flag on the left side of each fold.

Glue the second row of two flags in the middle of the spine, just below the first row, one flag on the right side of each fold.

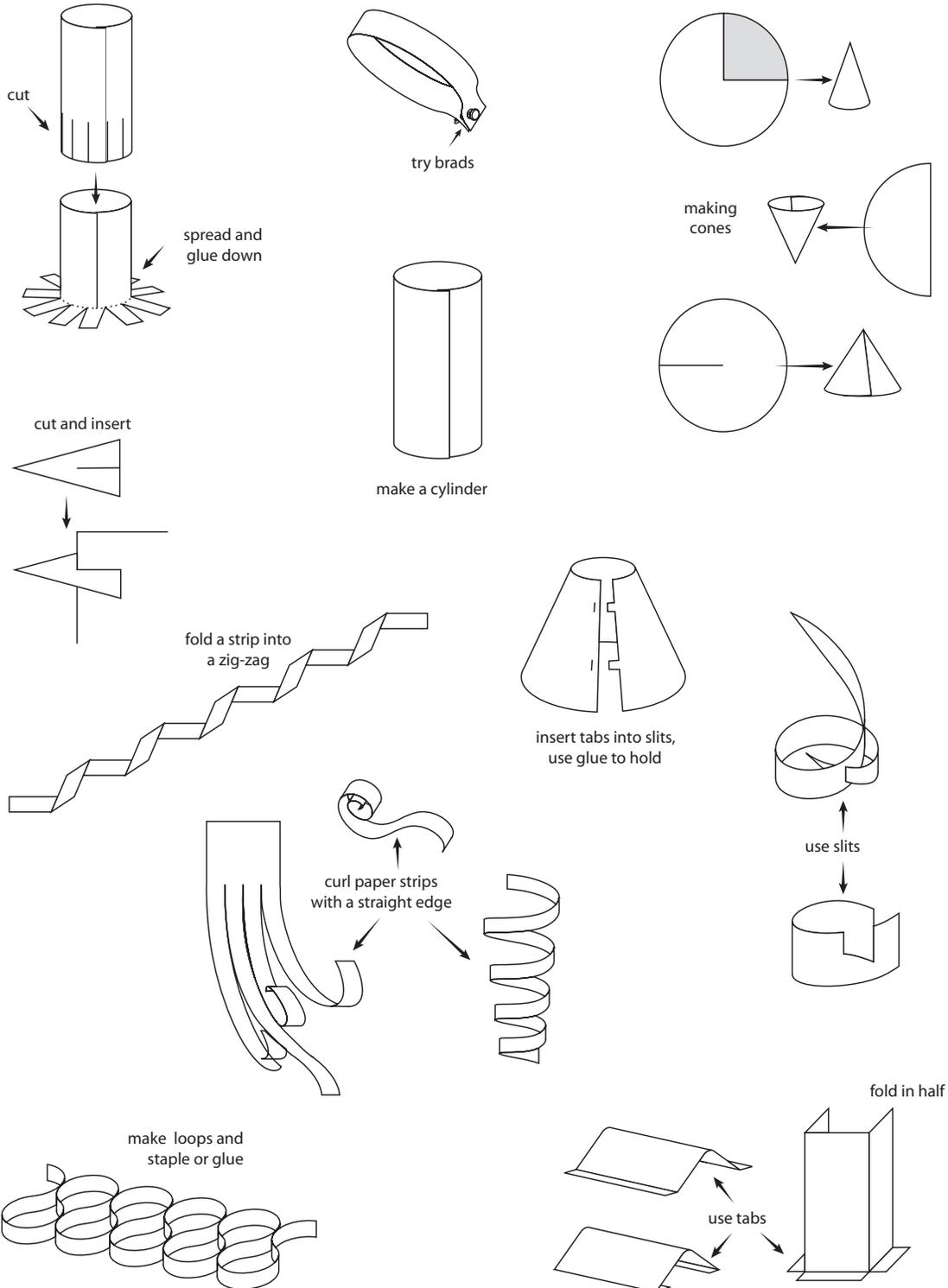

Glue the third row of two flags at the bottom of the spine, just below the second row, one flag on the left side of each fold.

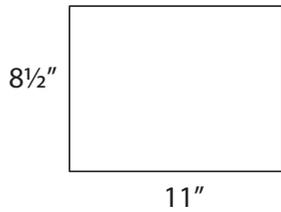
The flags on the top and bottom row will point to the right; the flags in the second row will point to the left.

Paper Folding Techniques

For the paper:

One 8½" x 11" sheet of paper

Fold paper in half widthwise.

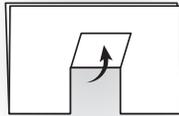

Draw two parallel lines that are the same length (2" to 3") towards the folded edge of the paper.

Cut along both lines starting at the folded edge.

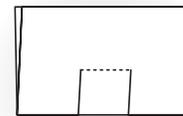
Fold the cut flap towards you, and make a straight crease at the fold.

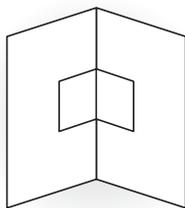
Then fold the flap back, away from you, and press the fold again.

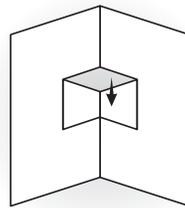
Unfold the flap, putting it in its original position.

Open the paper like a tent,

and push the flap through to the other side.

Close the paper in half and press the folds.

Open; the box pops up!

