

SESION 03

CAPACITACION DOCENTE ARTE Y CULTURA

EJERCICIO #1:

En la clase de Arte, los estudiantes han elaborado diversas piezas de arcilla, como platos, tazas y floreros. Luego de “quemarlas” en el horno, van a pintarlas con esmaltes para cerámica y luego volverán a hornearlas para lograr el acabado final. Luego de decidir el diseño y los colores que utilizarán, el docente les sugiere a los estudiantes que tracen con un lápiz los diseños en la superficie de las piezas y que luego apliquen varias capas delgadas de pintura.

¿Por qué es recomendable aplicar varias capas delgadas de pintura?

- a Porque permite que cada capa se seque bien antes de seguir aplicando más pintura de manera que esta no se cuartee o se desprenda.
- b Porque permite superponer capas de distintos colores para conseguir colores nuevos aprovechando la transparencia del material.
- c Porque permite tener un mayor control de la aplicación del esmalte sobre el diseño y así no salirse de las líneas trazadas.

EJERCICIO #2:

Cuando se dibuja un retrato, ¿cuál de las siguientes acciones **NO** se recomienda para lograr la proporción y la simetría del rostro?

- a Verificar la equidistancia de las partes del rostro respecto a un eje.
- b Relacionar las partes del rostro con la totalidad del mismo.
- c Definir los detalles del rostro.

Lea la siguiente situación y responda las preguntas.

El *Diccionario Oxford* dice lo siguiente sobre el término “escorzo”: “Representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta, que se logra acortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva”.

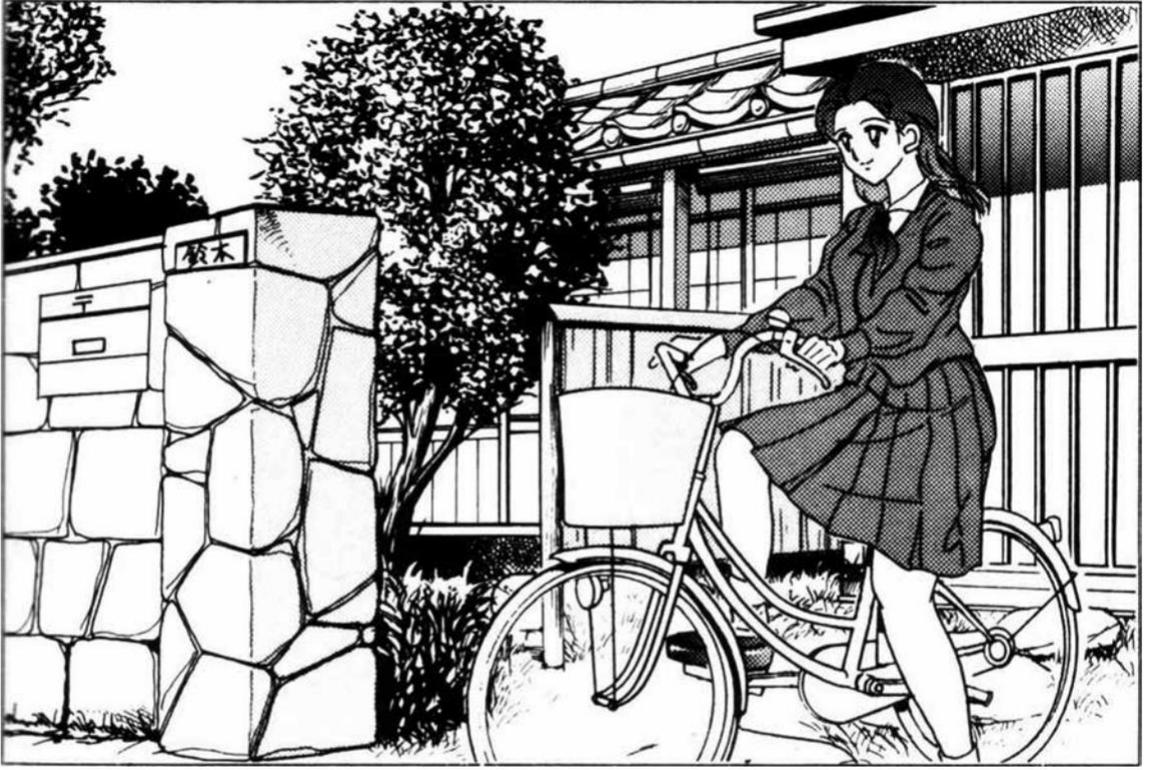
Los estudiantes de la clase de Arte van a crear una historieta y, antes de eso, el docente va a analizar con ellos el lenguaje visual del cómic para luego aplicarlo en sus proyectos. El docente se propone que los estudiantes construyan el concepto de escorzo, a fin de que aprecien su uso frecuente en las historietas.

A) El docente les presentará a los estudiantes diversos ejemplos que les permitan construir el concepto de escorzo. Buscando material en internet, ha encontrado las siguientes tres imágenes. ¿Cuál de ellas es la **más** adecuada para ayudar a los estudiantes a que construyan el concepto mencionado?

a

b

c

B)

Luego de escoger una imagen apropiada, ¿cuál es el conjunto de preguntas **más** pertinente para iniciar el diálogo con los estudiantes y facilitar el aprendizaje del concepto de escorzo?

- a** “¿Conocen el nombre que se le da al tipo de perspectiva que se ha usado en esta imagen? ¿Cuál es? ¿Cuáles son sus características principales?”.
- b** “¿Qué sensación visual les produce esta imagen? ¿A qué creen que se debe? ¿Por qué habrá usado el artista este recurso?”.
- c** “¿Han oído la palabra ‘escorzo’ alguna vez? ¿Saben qué significa? ¿Pueden identificar su uso en esta imagen?”.

EJERCICIO #3:

En el cine y la fotografía se usa frecuentemente la posición de la cámara (o el ángulo de visión) como un medio expresivo. ¿Cuál es el nombre del ángulo usado en la siguiente fotografía?

Fotograma de Madeinusa, de Claudia Llosa, 2005. Extraído de <https://tinyurl.com/yah44mzx>

- a Picado.
- b Cenital.
- c Contrapicado.

EJERCICIO #4:

En el cine y la fotografía se usan diversos encuadres o planos para definir qué queda dentro del cuadro captado por la cámara y organizar la composición. ¿Cuál es el nombre del plano usado en la siguiente fotografía?

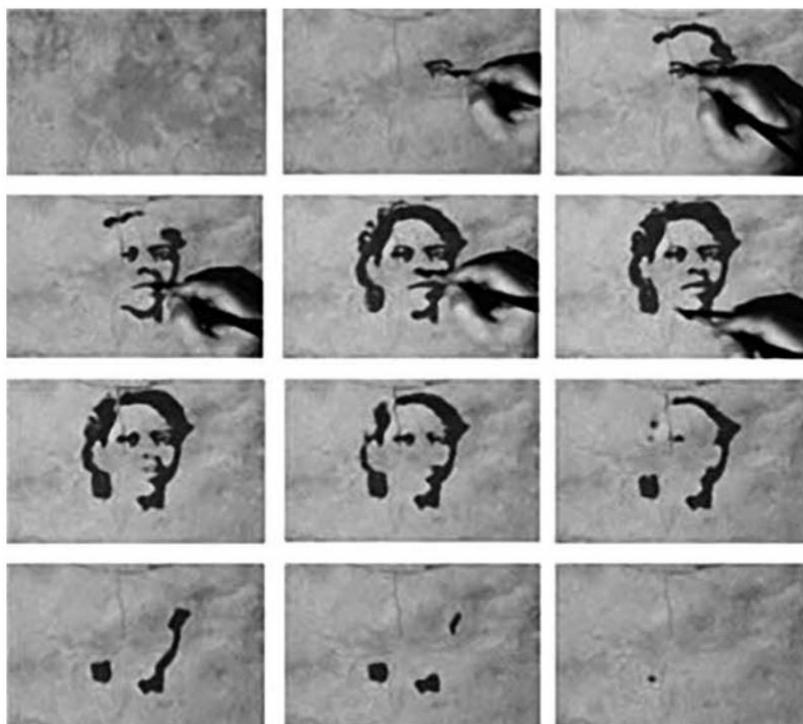

- a Plano medio.
- b Primer plano.
- c Plano entero.

EJERCICIO #5:

Lea la siguiente situación y responda las preguntas.

La obra "Re/Trato" (2007) es parte de la instalación *Proyecto para un memorial*, de Óscar Muñoz (Colombia, 1961). En ella podemos ver, a partir de la proyección de un video de siete minutos, la realización de retratos de personas desaparecidas en Colombia. Los dibujos de los rostros son realizados uno a uno con agua sobre pavimento caliente, lo que da como resultado la evaporación de la imagen. La obra se va desdibujando, se evapora por completo y como registro solo existe el video. En sentido estricto, los retratos no existen y solo queda la documentación del proceso. "Re/Trato" es efímero, no existe y el relato visual repetitivo es parte de la poética del proyecto. (Adaptado de <https://tinyurl.com/ycpydjuf>)

(Extraído de <https://tinyurl.com/ycpydjuf>)

Una docente desea usar un video de esta obra para desarrollar en sus estudiantes las capacidades de apreciación y creación, y favorecer la reflexión sobre el rol del arte en la sociedad contemporánea.

EJERCICIO #6:

Antes de realizar el análisis de la obra descrita, la docente ha solicitado a sus estudiantes que traigan a clase un retrato familiar que consideren importante. Mientras los estudiantes observan sus fotografías, la docente les pregunta: “¿Por qué han escogido ese retrato? ¿Cuándo fue creado ese retrato? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Por qué lo conservan? ¿Para qué sirve un retrato?”. Los estudiantes responden, comparten sus opiniones y llegan a la conclusión de que los retratos sirven para conservar por siempre recuerdos de momentos o personas que son importantes para ellos. Terminada la conversación, la docente proyecta el video de “Re/Trato”, de Óscar Muñoz. Luego, la docente dice: “Estos dibujos que se evaporan en segundos, ¿sirven también para conservar por siempre el recuerdo de seres queridos? ¿Son también retratos, o son otra cosa?”.

¿Cuál es el propósito **principal** de la secuencia de acciones descrita?

- a** Promover que los estudiantes construyan una noción del retrato como algo perdurable, para luego confrontar dicha noción con “Re/Trato” y fomentar así el interés por la obra.
- b** Facilitar que los estudiantes comprendan la importancia del retrato dentro de su ámbito familiar, comparando sus retratos con la obra de un artista contemporáneo.
- c** Estimular la imaginación de los estudiantes al presentarles recursos novedosos para realizar retratos a fin de desarrollar sus técnicas artísticas.

EJERCICIO #7:

Luego de presentar el video de “Re/Trato” y conversar con los estudiantes sobre lo observado, la docente les pregunta: “¿Por qué creen que el artista aborda en su obra la violencia en su país? ¿Creen que desde el arte se deben tratar estos temas? ¿La obra acaso podrá aportar a la solución del problema? ¿Puede el arte ayudar a proteger y conservar la memoria de un pueblo? ¿Por qué?”.

¿Cuál es el propósito **principal** de realizar estas preguntas?

- a** Que los estudiantes desarrollen una postura crítica sobre la función de los artistas y del arte en la reflexión sobre problemáticas sociales actuales.
- b** Que los estudiantes reflexionen sobre las limitaciones que tiene el arte para hacer aportes a la solución de problemas sociales.
- c** Que los estudiantes comparen la problemática de la violencia social que afecta a las sociedades latinoamericanas.

EJERCICIO #8:

Luego de diversas actividades relacionadas con el video de “Re/Trato”, un estudiante pregunta: “Profesora, entonces, en este caso, ¿la obra de arte es el dibujo o el video?”. La docente traslada la pregunta a la clase y tres estudiantes manifiestan su opinión sobre el tema:

Rosa: “Yo pienso que cuando hay una obra que abarca más de un lenguaje artístico, la disciplina en la que se desarrolla más destreza es la más importante. En este caso, filmar la obra no presenta mayor dificultad, pero hacer el dibujo sí es difícil y por eso la obra es el dibujo”.

Karina: “El video no puede ser parte de la obra porque solo sirve como registro de lo que pasó. Además el mensaje que da el artista se expresa por medio de los retratos dibujados. Por eso, la obra de arte sería solo el dibujo”.

Úrsula: “En esta obra intervienen varios lenguajes artísticos. Se combinan el dibujo, la filmación y la misma acción de pintar sobre el asfalto. Por eso, yo creo que la obra es tanto el dibujo como el video y el acto de dibujar”.

¿Cuál de las respuestas evidencia una interpretación **contemporánea** del arte?

- a La de Rosa.
- b La de Karina.
- c La de Úrsula.

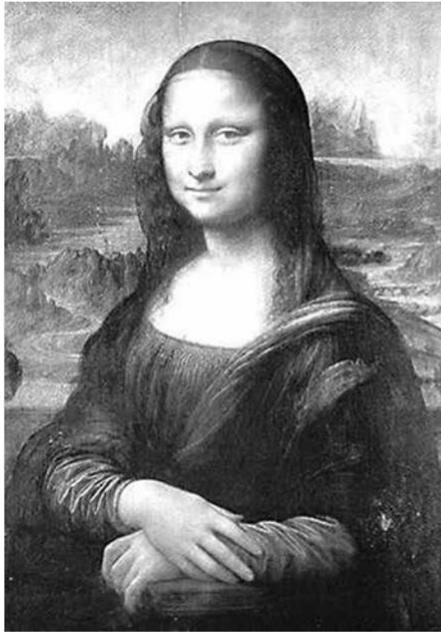
EJERCICIO #9:

Luego de varios ejercicios de análisis de la obra de Óscar Muñoz, la docente les propuso a los estudiantes que preparen una acción donde representen a través de medios efímeros su propia versión de sus recuerdos. Algunos estudiantes fueron a la playa a dibujar en la orilla, otro grupo realizó dibujos sobre ventanas empañadas, otros estudiantes utilizaron chispitas mariposa para dibujar en la oscuridad. Todas estas acciones fueron registradas en video. Además, la docente les solicitó que elaboren un texto breve sobre su obra, qué recuerdos evocaron, cómo se sintieron al realizarla y por qué escogieron la técnica empleada.

La docente prepara la evaluación del trabajo identificando los criterios adecuados para implementarla. En el contexto de la unidad didáctica descrita, ¿cuál de los siguientes criterios de evaluación **NO** es apropiado?

- a La coherencia entre lo representado, su carácter efímero y la elección del medio utilizado.
- b La destreza técnica en cada uno de los lenguajes utilizados para representar las memorias.
- c La descripción de las intenciones artísticas y las emociones que se experimentaron al realizar la actividad.

EJERCICIO #10:

Observe con atención las siguientes imágenes y responda la pregunta:

Mona Lisa, aprox. 1503–1506.
Leonardo Da Vinci

Mona Lisa, 1977. Fernando Botero

¿Qué concepto artístico corresponde a la **segunda** imagen?

- a Intervención.
- b Apropiación.
- c Copy art.

EJERCICIO #11:

Lea la siguiente situación y responda las preguntas .

En algunos retratos de la serie *Ángeles de Huancayo*, el artista Luis Antonio Torres Villar recoge la tradición del retrato colonial y ubica en el lugar del personaje principal a músicos populares de Huancayo, en vez de personajes de la élite virreinal.

La primera de las siguientes imágenes es un retrato colonial. La segunda es un ejemplo del trabajo de Luis Antonio Torres Villar en el que se observa que ha tomado algunos de los elementos de la tradición del retrato colonial.

Retrato del Virrey García Hurtado de Mendoza, Mateo Pérez de Alessio, 1590.
Retrato de Felipe Rosales, en *Ángeles de Huancayo*, Luis Antonio Torres, 2007.

EJERCICIO #12:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe la obra de Luis Antonio Torres Villar desde una interpretación **contemporánea**?

- a** “La obra expresa de manera significativa el talento para representar al modelo y al paisaje. Se aprecia al músico huancaíno en primer plano, superpuesto al paisaje con líneas firmes, a diferencia de las líneas suaves del retrato del virrey”.
- b** “El artista le otorga un nuevo significado al retrato colonial, se apropia de tradiciones pictóricas y las traslada a su contexto actual, ubicando en el lugar de la autoridad colonial a un músico popular de Huancayo, por el que siente gran admiración”.
- c** “La obra presenta un tratamiento minucioso del personaje principal, que se representa agigantado, lo cual provoca un gran impacto y comunica de manera efectiva el homenaje al músico, pues además de exhibir destreza técnica, el retrato es acompañado por un gran título y un texto descriptivo que resalta al personaje”.

EJERCICIO #13:

Torres Villar desarrolla su obra a través de una técnica de grabado que consiste en la reproducción de una imagen a partir de una matriz en una plancha de madera. ¿Cuál es el nombre de la técnica de grabado utilizada por Torres Villar?

- a** Xilografía.
- b** Litografía.
- c** Serigrafía.

EJERCICIO #14:

Durante una sesión de aprendizaje, el docente pregunta a los estudiantes qué danzas les gustaría aprender, a lo que Fernanda levantando la mano responde: “Profesor, yo quiero aprender negroide, porque a mí me gusta mucho la canción ‘Saca las manos’ que canta Eva Ayllón y me encantan esas faldas largas que usan las chicas, esas que llegan casi hasta los tobillos. Por favor, profesor, enséñenos a bailar eso”.

Después de agradecerle por su participación, ¿en qué aspecto debe centrarse la retroalimentación a Fernanda?

- a En que Eva Ayllón no es la intérprete de la canción “Saca las manos”.
- b En que el verdadero nombre de la danza no es “negroide” sino “festejo”.
- c En que la danza no se baila con faldas largas, sino solamente con faldas muy cortas.

EJERCICIO #15:

Lea el siguiente texto y responda la pregunta:

Esta danza, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es considerada una danza ritual y se ejecuta en el distrito de Mito, provincia de Concepción, en la región Junín, durante los tres primeros días del mes de enero de cada año. Los personajes enmascarados representan el antiguo consejo de ancianos y se vuelven la máxima autoridad del pueblo durante la festividad. En esos días, ellos se convierten en los guardianes de la moral, y por ello castigan a aquellos que se portaron mal y no cumplieron con las buenas costumbres. Los ancianos portan tronadores, que son látigos de cuero trenzado o de fibra de sábila, y usan máscaras de madera con gestos adustos y narices semejantes al cóndor. Realizan sus pasos al compás de una orquesta, en la que destacan los acordes del violín, el arpa y la tinya.

Adaptado de <https://tinyurl.com/y8hfyhph>

¿A qué danza hace referencia el texto anterior?

- a Los Avelinos.
- b La Huaconada.
- c La Chonguinada.

EJERCICIO #17: Lea la siguiente situación y responda las preguntas.

Una compañía de ballet ha realizado una función en la provincia donde se encuentra una IE, y todos los estudiantes de la clase de Arte han asistido. Aprovechando el interés que esta visita ha provocado en los estudiantes, la docente de Arte ha planificado una unidad didáctica en la cual los estudiantes apreciarán las posibilidades del ballet, y de la danza en general, para narrar historias. La docente usará como ejemplo un video del ballet *Cascanueces*, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Rusia, 1840-1893).

A) Al iniciar la unidad, antes de ver el video, la docente desea activar los saberes previos de los estudiantes sobre las posibilidades narrativas de la danza. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es **más** apropiado para dicho fin?

N18_07_66_

- a** “¿Creen ustedes que la danza puede ser un lenguaje? ¿Los bailarines comunican acciones y emociones por medio de sus movimientos? ¿El público puede llegar a entender lo que quieren comunicar?”.
- b** “¿Se acuerdan de la función de ballet que vieron? ¿Les gustó? ¿En qué se parecen el ballet y el teatro? ¿En qué se diferencian? ¿Qué medios se usan en el ballet para contar la historia?”.
- c** “¿Alguien conoce alguna película u obra de teatro en la cual los personajes canten y bailen? ¿Les gusta cuando esto sucede? ¿Cómo se sienten en ese momento?”.

B) El ballet *Cascanueces* está basado en la novela *El cascanueces y el rey de los ratones*, escrita en 1816 por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Prusia, 1776 -1822). La docente ha conseguido en internet una versión resumida de la novela mencionada y, tomando en cuenta que la novela y el ballet comparten el mismo argumento, la docente planea utilizar el resumen en su clase.

N18_07_67

Tomando en cuenta los propósitos de la unidad didáctica descrita, ¿cuál de las siguientes alternativas es la **más** pertinente realizar como **primera actividad** de análisis de *Cascanueces* utilizando el material mencionado?

- a** Pedir a los estudiantes que hagan una relación de todas las coincidencias que hay entre la novela y el ballet, poniendo especial atención a las pequeñas diferencias que puedan identificar y su efecto en la narración de la historia.
- b** Solicitar a los estudiantes que identifiquen en el resumen los principales personajes y sus objetivos, así como la trama y las principales acciones, para luego contrastar esa información con los movimientos que realizan los bailarines en el video del ballet.
- c** Encargar a los estudiantes que lean el resumen e imaginen que ellos son los coreógrafos del ballet *Cascanueces* y que escriban una lista detallada de las instrucciones que ellos darían a los bailarines para transmitir adecuadamente el contenido de la historia por medio de la danza.

C) Luego de observar el video del ballet *Cascanueces*, la docente solicita a los estudiantes que escojan a uno de los personajes y hagan un análisis de sus movimientos a lo largo de una escena. Tres estudiantes exponen sus apreciaciones:

Paula: “Drosselmeyer, el tío de Clara, hace siempre movimientos amplios y fluidos, parándose muy erguido y con la cara casi siempre orientada hacia arriba”.

Pedro: “El personaje de Clara realiza movimientos suspendidos, como si estuviera en un ambiente de baja gravedad, sin hacer movimientos rápidos o violentos en ningún momento”.

Beatriz: “Fritz se mueve muchas veces con rapidez y descuido, como si no le importaran mucho las cosas. Sus movimientos me hacen sentir que es inmaduro e infantil”.

¿Cuál de los comentarios **NO** evidencia un análisis **exclusivamente formal** de los movimientos del personaje?

- a El de Paula.
- b El de Pedro.
- c El de Beatriz.

D) Luego de observar el video del ballet y analizar los movimientos de uno de sus personajes, Héctor comenta lo siguiente: “Yo creo que al bailarín que hace el papel de Drosselmeyer le gusta que la gente lo vea y ser el centro de atención, y por eso todo el tiempo está erguido, como si fuera muy orgulloso”.

Después de agradecerle por su intervención, ¿cuál de las siguientes alternativas es la retroalimentación **más** apropiada para favorecer que el estudiante reflexione sobre su apreciación?

- a “Hay que tener cuidado de no confundir al actor con el personaje que representa, Héctor. En este caso, no es el actor quien es orgulloso sino su personaje”.
- b “¿Quién es el orgulloso, Héctor? ¿El bailarín o el personaje que representa? ¿Puede haber algún motivo en la obra para que el bailarín se mueva como lo has descrito?”.
- c “Has hecho una observación muy interesante, Héctor, pero estás equivocado. Cuando volvamos a ver el video, observa bien los movimientos del bailarín para que puedas hacer una mejor apreciación”.

EJERCICIO #18:

Luego de analizar el video del ballet *Cascanueces* y discutir sobre él, la docente muestra otro video a los estudiantes. En esta ocasión, selecciona una coreografía de la renombrada bailarina y coreógrafa contemporánea, Pina Bausch (Alemania, 1940-2009), para que los estudiantes aprecien cómo se aplica en otros géneros de danza lo que han aprendido a partir de *Cascanueces*. La docente les cuenta a los estudiantes que Pina Bausch seguía un proceso muy específico para crear sus coreografías, pues recurría a improvisaciones y a la memoria de las experiencias de los propios bailarines para crear las escenas, y les comenta que, por esa y otras razones, sus coreografías son innovadoras y poco convencionales.

Luego de ver el video, Javier, uno de los estudiantes, comenta lo siguiente: “La coreografía de Pina Bausch no tiene la misma calidad que la de *Cascanueces*, porque los movimientos de los bailarines no son igual de bonitos y no me gustan”.

Después de agradecerle por su participación, ¿en qué debe centrarse la retroalimentación a Javier?

- a** En que no es apropiado valorar la calidad de una coreografía sobre la base de los gustos personales.
- b** En que no es legítimo cuestionar la calidad del trabajo de una artista reconocida internacionalmente.
- c** En que el método de trabajo de Pina Bausch es poco convencional y por ello no es posible comparar su trabajo con el ballet *Cascanueces*.

EJERCICIO #19:

En una IE se va a realizar una campaña para concientizar a la comunidad educativa sobre el trabajo infantil en el Perú. Por ello, los estudiantes de quinto grado proponen a su profesor de Arte crear una coreografía sobre esta problemática, aprovechando que han estado realizando ejercicios de preparación corporal y técnica en danza.

¿Cuál de las siguientes actividades es la **menos** pertinente para que el docente guíe a sus estudiantes al inicio de la creación artística?

- a** Plantear a los estudiantes investigar algunos casos sobre el trabajo infantil que les sirvan de inspiración al momento de crear su coreografía.
- b** Proponer a los estudiantes varias secuencias de pasos que transmitan el mensaje que se quiere dar sobre el tema para que ellos las reproduzcan y perfeccionen.
- c** Generar un espacio en el que los estudiantes exploren diversos movimientos relacionándolos con el mensaje que se quiere dar por medio de la danza.

