

Unidad Didáctica de Artes Visuales

Introducción:

A partir del ballet presentado por el Pequeño Municipal, los estudiantes del Primer Ciclo Básico podrán desarrollar esta Unidad Pedagógica destinada a la asignatura de Artes Visuales.

La propuesta didáctica está enfocada al conocimiento del ballet por medio de distintos ejercicios y experiencias artísticas, que tienen como objetivo la enseñanza de los elementos básicos de esta disciplina: música, movimiento, luz y color. En una primera instancia, los estudiantes podrán explorar la pintura a través de la danza. Luego conocerán al destacado pintor Edgar Degas, observando su obra como diversas imágenes de las más destacadas figuras de las escuelas de ballet contemporáneas. Trabajarán el uso de líneas, plano y volumen, analizando plásticamente poses de bailarines. Finalmente los estudiantes podrán crear una marioneta que “cobre vida” a través del movimiento que ellos guíen.

“El ballet es un intento por proponer y modelar un espacio, y con el espacio, un tiempo.”
(Sepúlveda, 1971, p. 78)

Planificación

Clase 1

EJE: APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

Objetivos de Aprendizaje

Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios.

Actividades

Inicio (20 min.)

- **Activación de conocimientos previos:**

Introducción a la Unidad Pedagógica a realizar, la cual relaciona las artes musicales con las visuales.

Se les informa a los estudiantes que esta clase es la antesala a la visita a la presentación del ballet.

Se les pregunta a los estudiantes:

¿Saben lo que es el ballet?

¿Qué recuerdan de él?

- **Análisis estético:**

El docente cuenta acerca de cómo en el ballet se relacionan el movimiento de los cuerpos con el espacio, a través de la música.

Cuenta acerca de qué es el ballet y su historia, apoyando su relato con el material audiovisual. Muestra cómo las mujeres se destacan por su flexibilidad y el baile en puntas (pointe technique, para lo cual necesitan esas zapatillas especiales con un refuerzo en la parte anterior de las mismas). A su vez se destaca como el rol masculino radica en los saltos, lo cual es una forma de destacar la fuerza de los hombres.

Es importante que los estudiantes aprecien el ballet en su diversidad, rompiendo estereotipos y prejuicios.

Desarrollo (20 min.)

- **Presentación del procedimiento plástico:**

A continuación se realizará un ejercicio donde el valor fundamental está en el proceso expresivo y exploratorio.

Se utilizarán distintos temas musicales los cuales tendrán que interpretar los estudiantes mediante un baile que deje la huella de sus pasos a través de la pintura.

- **Elaboración del trabajo de los estudiantes:**

Antes de comenzar la actividad práctica, es fundamental cambiar la disposición de la sala o taller a trabajar. Es necesario dejar el mobiliario a un lado y dejar un espacio amplio donde se extienda un gran lienzo (el cual puede ser hecho con varios pliegos de papel kraft) en el suelo y otros pegados a los muros.

Los estudiantes deben tener ropa que puedan manchar y estar sin zapatos. Luego se les invita a escuchar la música y, a partir de ella, elegir un color que relacionen con esta.

Utilizan pintura que puede ser témpera o una mezcla de tizas molidas con agua, con la cual pintarán sus pies y manos. Luego, al ritmo de la música, tomando especial atención de sus tiempos, van dejando un registro pictórico por medio de la danza.

Para un mayor orden y organización, pueden dividirse los estudiantes en grupos pequeños. Cada uno baila un tema, mientras los otros contemplan sus movimientos y relación con el espacio.

Cierre (5 min.)

- **Análisis de avances:**

Luego del ejercicio de danza pictórica, aprecian con distancia el resultado. Comparten sus experiencias de cómo se sintieron, la diferencia entre escuchar la música al bailar y cómo percibían el espacio estando en movimiento. Los estudiantes que observaron como sus compañeros realizaban el ejercicio, analizan cómo fue lo que observaron.

Finalmente reflexionan de cómo se relaciona la actividad realizada con los videos vistos anteriormente. Expresan sus impresiones acerca de éstos.

- **Verificación del objetivo:**

El docente identifica el cumplimiento de los objetivos y vuelve a transmitir los elementos centrales del ballet: saltos, giros y bailes en punta de pies.

Recursos y materiales sugeridos

1. Materiales para la actividad práctica: Pliegos de papel kraft, temperas, recipientes grandes para hacer mezclas de pintura, masking tape, toalla nova, delantales o ropa para ensuciar
2. Materiales audiovisuales.
3. Audios.
4. Radio o computador con parlantes
5. Data show

Observaciones al docente

Leer Glosario con la descripción de *Ballet*.

- Texto de estudio para el docente acerca de la historia del ballet y la importancia del uso del espacio e mobiliario en el aula.
- Imagen con ejemplo de la actividad.

Clase 2

EJE: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

Objetivos de Aprendizaje

Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte

Actividades

Inicio (10 min.)

- **Activación de conocimientos previos:**

Se invita a los niños a recordar el ballet visto, la historia y que compartan sus impresiones de éste.

- **Análisis estético:**

El docente les pide a los estudiantes que describan cómo estaban vestidos los personajes y cómo era el escenario. Luego que analicen cómo eran los movimientos de los bailarines cuando eran más o menos rápidos, qué pasos identificaban (giros, saltos, punta de pie, etc.) y cómo se relacionaban con el espacio.

Desarrollo (30 min.)

- **Presentación del procedimiento plástico:**

Se les explica a los estudiantes que a continuación realizarán varias pinturas en un tiempo acotado, en las cuales deben identificar las líneas principales de la figura humana que conforman su estructura, tal como si fuera un esqueleto. Para esto, el docente ejemplifica con fotografías de bailarines en diversas poses. Allí muestra cuales son las líneas verticales, horizontales, curvas y diagonales. Estas últimas son muy importantes en imágenes de danza ya que proyectan la impresión de movimiento.

- **Elaboración del trabajo de los estudiantes:**

Los estudiantes se dividen en 2 grupos. El primero pintara sobre un papel camisa extendido de forma horizontal sobre un muro; y el segundo tomará el rol de modelos, turnándose para hacer los pasos básicos del ballet. Luego rotan los grupos.

Primero deben identificar las líneas principales de la pose del modelo-estudiante. En esta etapa pueden utilizar un lápiz para que en menos de 5 minutos, pocas líneas retraten la estructura de la figura.

Luego los pintores toman pinceles, a los cuales se les ha añadido uno o dos palos de maqueta para alargarlo, y así pintar la figura. Este ejercicio, además de ser muy lúdico, busca que los estudiantes “suelten la mano”, se atrevan a pintar con confianza, sin rigidez ni inseguridades.

Cierre (5 min.)

- **Análisis de avances:**

Observan el trabajo propio y de sus compañeros, y comparten sus reflexiones acerca de la experiencia vivida y los nuevos conocimientos que adquirieron.

- **Verificación del objetivo:**

El docente identifica el cumplimiento de los objetivos, si lograron distinguir las líneas principales de las figuras, comenta los aciertos del trabajo realizado y elementos a mejorar para la siguiente clase.

Recursos y materiales sugeridos

1. Materiales para la actividad práctica: Papel camisa, témperas, lápices o plumones, pinceles, palos de maqueta, mezcladores, vasos, masking tape, toalla nova, delantales o ropa para ensuciar
2. Fotografías de bailarines
3. Data show

Observaciones al docente

Ver imágenes con las posiciones básicas del ballet.

- Revisar la lista de bailarines y presentada y buscar imágenes de su interés para presentar en la clase, más allá de las propuestas.

Clase 3

EJE: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

Objetivos de Aprendizaje

Crear trabajos de arte con un propósito expresivo y basado en la observación de la obra de un movimiento artístico

Actividades

Inicio (10 min.)

- **Activación de conocimientos previos:**

Se invita a los niños y niñas a recordar la clase anterior, en específico el aprendizaje respecto al uso de líneas en la figura humana.

- **Análisis estético:**

Se presenta un video con imágenes de las pinturas de Edgar Degas. Se cuenta quién es, el estudio que hizo en sus trabajos acerca de la danza y su pasión por retratar el ballet, en especial los momentos tras bambalinas.

El docente muestra a los estudiantes como desde distintas técnicas artísticas, Degas reflejaba en una imagen el movimiento de las bailarinas, la estructura lineal que tienen, los colores que utiliza para dar una determinada atmosfera, y la soltura de su pintura que logra dar una impresión de liviandad en las vestimentas y en la misma danza de las figuras retratadas.

Desarrollo (30 min.)

- **Presentación del procedimiento plástico:**

El docente proyecta una o dos registros de obras escultóricas de Degas e invita a los estudiantes a dibujar las líneas fundamentales de la obra presentada.

- **Elaboración del trabajo de los estudiantes:**

Posteriormente cada estudiante hace una interpretación de la escultura de Degas. A través de los pasteles, técnica usual en la pintura del artista, da color, luz y características propias a la bailarina retratada.

Cierre (5 min.)

- **Análisis de avances:**

Los estudiantes observan el trabajo propio y de sus compañeros para luego compartir sus impresiones acerca de estos y con qué finalidad pictórica utilizaron los colores (atmosfera, movimiento, luz, etc.).

- **Verificación del objetivo:**

El docente identifica el cumplimiento de los objetivos como los aciertos del trabajo realizado y elementos a mejorar para la siguiente clase.

Recursos y materiales sugeridos

1. Materiales para la actividad práctica:
Hojas (pueden ser de block o idealmente texturadas), lápices grafitos y pasteles.
2. Video e imágenes de la obra pictórica de Edgar Degas.
3. Data show

Observaciones al docente

Leer Glosario con la biografía del pintor Edgar Degas.

Clase 4

EJE: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

Objetivos de Aprendizaje

Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte

Actividades

Inicio (10 min.)

- **Activación de conocimientos previos:**

Se invita a los niños y niñas a recordar la clase anterior, en específico quién era Edgar Degas, las características de su obra, y el trabajo que hizo cada estudiante.

- **Análisis estético:**

Observan la obra “La pequeña bailarina de 14 años”. El docente cuenta la historia tras esta escultura, que fue descubierta en el taller de Degas luego de su muerte.

Esta obra es muy distinta al resto de las realizadas por el artista; es hecha a escala, su aspecto no retrata al concepto de belleza para la época (tiene un rostro común), posee pelo natural, una falda de tul y zapatos verdaderos, su estructura no está hecha con alambres como lo hacía generalmente, si no con pinceles en desuso.

Desarrollo (30 min.)

- **Presentación del procedimiento plástico:**

Luego de observar la obra “La pequeña bailarina de 14 años”, los estudiantes llevarán al volumen la figura que retrataron la clase pasada.

- **Elaboración del trabajo de los estudiantes:**

Con palos de maqueta u otros, hacen la estructura de la bailarina pegándolos con masking tapa y/o silicona, tal como si fueran las líneas principales –el esqueleto- de un dibujo. Luego con arcilla, empiezan a dar volumetría a la figura. Cuando ya está seca, agregan Tul u otro género como falda o vestido de la figura escultórica.

Cierre (5 min.)

- **Análisis de avances:**

Los estudiantes observan el trabajo propio y de sus compañeros para luego compartir sus impresiones acerca de estos.

- **Verificación del objetivo:**

El docente identifica el cumplimiento de los objetivos como los aciertos del trabajo realizado y elementos a mejorar.

Recursos y materiales sugeridos

1. Materiales para la actividad práctica:
Arcilla, palos de maqueta, naturales y/o de helados, masking tape, silicona líquida, cartón piedra y géneros a elección (como por ejemplo Tul).
2. Imágenes de la obra pictórica “La pequeña bailarina de 14 años” de Edgar Degas.
3. Data show

Observaciones al docente

Leer acerca de la obra “La pequeña bailarina de 14 años” de Degas.

Clase 5

EJE: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

Objetivos de Aprendizaje

Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con diversos materiales.

Actividades

Inicio (10 min.)

- **Activación de conocimientos previos:**

Se invita a los niños y niñas a recordar el ballet visto, en específico su argumento, personajes y aprendizajes que deja la historia.

- **Análisis estético:**

Observar registro fotográfico del ballet del *Pequeño Municipal*. Describir y analizar personajes: sus vestimentas, maquillaje, movimientos, características psicológicas e importancia en el relato.

Desarrollo (30 min.)

- **Presentación del procedimiento plástico:**

Cada estudiante escoge un personaje del ballet que lo represente, ya sea por sus características físicas o psicológicas.

Luego el docente explica que crearán una marioneta del personaje elegido.

- **Elaboración del trabajo de los estudiantes:**

Con un cono o vaso plástico hacer el cuerpo del personaje, dándole color con las cartulinas. Agregan una pelota o hacen una arrugando papeles y envolviéndola con un género, la cual representará la cabeza. Cada detalle de la vestimenta queda a la libre elección del estudiante, utilizando creativamente los materiales propuestos.

Se cruzan dos los palos de maqueta, amarrándolos con un cordel, y luego en cada extremo se pegan lanas que se adhieren a las piernas y brazos de la figura. (Seguir tutorial)

Cierre (5 min.)

- **Análisis de avances:**

Los estudiantes observan el trabajo propio y de sus compañeros para luego compartir por qué eligieron ese personaje, cómo los representa y qué enseñanza rescatan del espectáculo observado.

- **Verificación del objetivo:**

El docente identifica el cumplimiento de los objetivos del ejercicio. Comparte sus impresiones acerca del desarrollo, avances y aciertos de los trabajos realizados durante la Unidad Pedagógica. Recuerda la experiencia en el Municipal e invita a los estudiantes a seguir atentos a la oferta cultural.

Recursos y materiales sugeridos

1. Materiales para la actividad práctica:
Envase de yogur vacío o un rollo de papel higiénico, cartulinas, bola de corcho o pelota de plumavit, lana o cordel, palos de maqueta, tijeras, pegamentos, plumones, materiales reciclados, etc.
2. Data show

Observaciones al docente

Ver videos de tutoriales de cómo hacer una marioneta.

Links de material audiovisual:

Actividad 1:

- Trailers Escuela de Ballet Bolshoi
New 2016-17 Bolshoi Ballet in Cinema Season:
<https://www.youtube.com/watch?v=D9PMu25hTx4>
Bolshoi Ballet in Cinemas - Season 2015-2016:
<https://www.youtube.com/watch?v=AwXA1SZnSoo>
- Ballet de New York:
<https://www.youtube.com/watch?v=3zMCxmdkcRY>
- Aria Alekzander de Anaheim Ballet:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZRnZjTvMaT4>
- “Cuatro pequeños cisnes” de El lago de los cisnes:
<https://www.youtube.com/watch?v=jSTia7AmWDI>
- “First Born”, Momix, Danza contemporánea:
<https://www.youtube.com/watch?v=XxhjVRiozK8>
- “Lost in Motion” con el bailarín Guillaume Côté:
<https://www.youtube.com/watch?v=4OR-n3Rg6E8>
- Presentaciones de Ivan Vasiliev:
<https://www.youtube.com/watch?v=HbQyh8ODWx0>
https://www.youtube.com/watch?v=6O_zHJqqo9s

Actividad 3

- Video con obras Degas:
<https://www.youtube.com/watch?v=En4ds6Pc8Us#t=105>

Actividad 5

- Tutorial para hacer marioneta:
<https://www.youtube.com/watch?v=VRSLY2sAHjQ>

**Si necesita descargar algún video, puedes buscar un convertidor en google como <http://www.clipconverter.cc/es/> u otros servidores.*

Links audios:

Actividad 1:

- “Danza del hada del azúcar”, Tchaikovsky (Ballet El Cascanueces):
https://www.youtube.com/watch?v=6pstIJ_RPzs
- “Let it go / Invierno”, Versión The PianoGuys. Fusión de la canción de la película de Disney “Frozen” con “Invierno” de Vivaldi (Las Cuatro Estaciones):

<https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE>

→ “Taco y punta”, Mazapán:

<https://www.youtube.com/watch?v=iMFMd9ruOzY>

Links fotografías:

Actividad 2:

→ “Ballerina Project Australia” 1. Rescatado de

<http://ballerinaprojectaustralia.tumblr.com/>

→ “Ballerina Project Australia” 2. Rescatado de

<http://ballerinaprojectaustralia.tumblr.com/>

→ Fotógrafo Sharkcookie. Rescatado de <http://sharkcookie.com/>

→ Fotógrafo Damian Tierney. Rescatado de <http://primalstudios.com.au/>

Actividad 3:

→ Esculturas de Edgar Degas. Rescatadas de http://www.metmuseum.org/toah/hd/dgsb/hd_dgsb.htm

First Arabesque Penchée:

Spanish Dancer:

Actividad 4:

- “La pequeña bailarina de 14 años” de Edgar Degas. Rescatada de http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/petite-danseuse-de-14-ans-171.html?no_cache=1

Textos de estudio:

Actividad 1:

- Ensayo de la revista Aisthesis: “La pintura y el ballet” de Raimundo Kupareo
http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis11/la%20pintura%20y%20el%20ballet_raimundo%20kupareo.pdf
- Ensayo de la revista Aisthesis: "El ballet", Fidel Sepúlveda
<http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis6/el%20ballet->

[fidel%20sepulveda.pdf](#)

- Historia del Ballet (con texto y videos):
<https://tecadanza.wordpress.com/2013/10/14/los-origenes-del-ballet/>
- Historia del Ballet en Chile:
<http://balletstudio.com.do/index.php/93-anecdotas/157-breve-historia-del-ballet>
- Ensayo sobre el diseño del mobiliario y espacios en el aula, María Acaso:
<http://www.mariaacaso.es/de-la-carcel-a-starbucks-sobre-la-arquitectura-el-diseno-de-espacios-y-de-mobiliario-como-elementos-clave-en-el-cambio-de-paradigma-en-educacion/>

Actividad 3:

- Información las esculturas de Edgar Degas:
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dgsb/hd_dgsb.htm
- Colección más grande de Edgar Degas en National Gallery de Washington:
<https://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-main1.html>

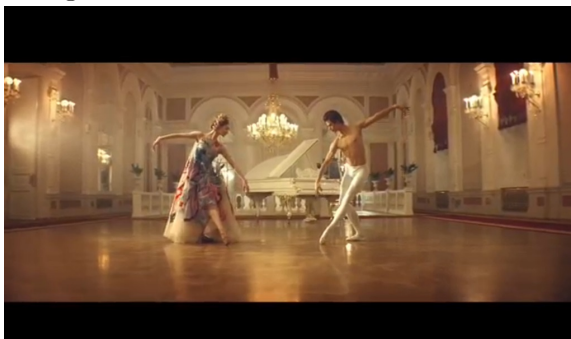
Actividad 4:

- Información de la obra “La pequeña bailarina de 14 años” (1922) de Edgar Degas:
http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/petite-danseuse-de-14-ans-171.html?no_cache=1

Imágenes de referencia de actividades prácticas:

Actividad 1:

- Fotograma Trailer Bolshoi 1:

- Fotograma Trailer Bolshoi 2:

MUNICIPAL
DE
SANTIAGO
ÓPERA NACIONAL DE CHILE

→ Fotograma Ballet de New York:

→ Fotograma Aria Alekzander

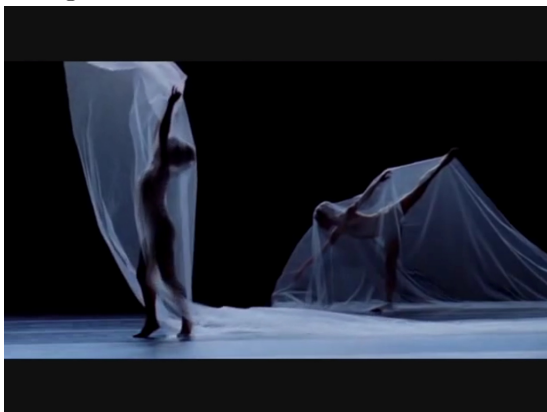

→ Fotograma El lago de los cisnes:

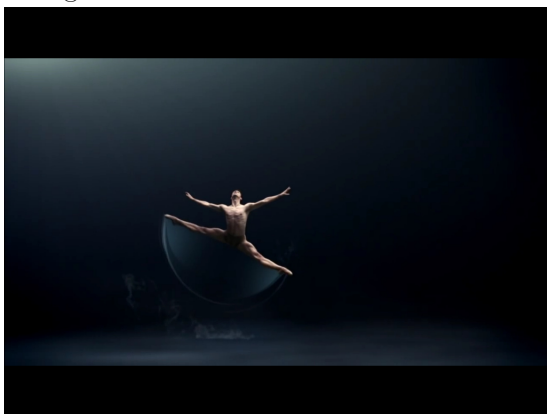
MUNICIPAL
DE
SANTIAGO
ÓPERA NACIONAL DE CHILE

→ Fotograma “First Born”, Momix:

→ Fotograma Guillaume Côté:

→ Fotograma video 1 Ivan Vasiliev:

→ Fotograma video 1 Ivan Vasiliev:

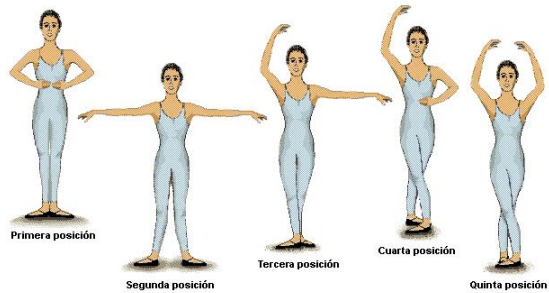

→ Imagen de ejemplo de la actividad 1:

Actividad 2:

→ Imagen con los pasos básicos de Ballet:

Material adicional:

Actividad 2

→ Se recomienda buscar imágenes de destacados bailarines y escuelas de Ballet como:

Hombres: Vladislav Lantratov, Carlos Acosta, Roberto Bolle, Edgardo Hartley (chileno).

Mujeres: Svetlana Zakharova (del ballet de Bolshoi), Misty Copeland (prima ballerina de raza negra), Polina Semionova, Alessandra Ferri, Maria Kochetkova, Marianela Nuñez, Sara Nieto (chilena).

Niñas: Ashi Ross, Sophia Lucia, Tate McRae, Maddie Ziegler.

Escuelas de Ballet: Bolshoi (ruso), de NYC, de San Francisco, de Canadá, Royal Ópera House.

Actividad 5

→ Paso a paso para hacer marioneta en

<http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/como-hacer-una-marioneta-de-pinocho-manualidad-para-ninos/>

Glosario:

→ Ballet:

Su origen está en el término en latín “ballare”, el cual significa bailar. Los elementos esenciales de esta disciplina son el movimiento, la música, el color y la luz. Es una creación compleja donde se fusionan armoniosamente lo visual con lo musical, es por ello que se le considera una de las artes escénicas.

El ballet corresponde a la danza académica o clásica, posee pasos codificados que se integran con armonía al movimiento del cuerpo.

Sus comienzos se remontan a las fiestas de máscaras realizadas por las cortes italianas, dirigidas por Louis XIV –el Rey Sol- durante la época del Renacimiento. Se llevaban a cabo grandes banquetes, que eran acompañados por obras de teatro, pantomima, entre otros, y por supuesto, presentaciones de ballet. De estos encuentros surge la primera escuela de danza “Académie Royale de la dance”.

Desde una visión pictórica del ballet, éste suele ser con colores expresivos, reflejados tanto en las luces, como maquillaje y vestuario.

→ Edgar Degas (1834 – 1917):

Artista que se desarrolló en diversas técnicas, destacándose por su pintura y escultura que retrataba escenas de ballet tras bambalinas y diversas poses de bailarinas, que transmiten una sensación de inmediatez. Es considerado uno de los fundadores del Impresionismo, movimiento artístico el cual centraba sus objetivos en alcanzar a representar los diversos instantes que refleja la luz.

Utilizó como medio pictórico el óleo pero posteriormente incursionó en el pastel, alcanzando una pintura donde los matices y la luz se destacaban con total destreza, logrando que vibración cromática y atmósferas llenas de movimiento.

Degas fue un coleccionista de grabados japoneses e ilustraciones de Daumier. Su arte era producto del estudio de los grandes maestros, como Ingres y Delacroix. Además de sus obras acerca del ballet, produjo diversas series de representaciones de figuras humanas y caballos, siempre con el interés de estudiar el movimiento.

→ Escuela de Ballet del Teatro Bolshoi:

Nombre que se le da comúnmente a la Academia estatal de coreografía de Moscú, una de las más antiguas y célebres escuelas de ballet, ubicada en la capital rusa. Fundada en 1763, ha educado a cientos de los más destacados bailarines con el método Vagánova, que tiene sus raíces en la danza clásica.