

Surrealismo y Subconsciente: Exploración Creativa a través del Dibujo y la Pintura

Bellas artes | Artes plásticas | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase está diseñado para estudiantes universitarios de Artes Plásticas interesados en explorar el surrealismo y sus técnicas vinculadas como el dibujo automático, la pareidolia, la metáfora visual y la asociación libre. A lo largo de cuatro sesiones, los estudiantes descubrirán cómo utilizar el mundo onírico y el subconsciente como fuentes de inspiración para su creación visual, estimulando su creatividad mediante prácticas artísticas propias de las vanguardias surrealistas y dadaístas.

El propósito principal es que los estudiantes desarrollen un proyecto artístico tangible que refleje su interpretación personal y crítica del surrealismo, fomentando no solo la expresión artística sino también la apreciación crítica del arte contemporáneo. Este aprendizaje se conecta con su vida real al invitarlos a descubrir nuevas formas de percepción y expresión que pueden aplicar en diversas áreas creativas y profesionales.

Mediante un enfoque activo y colaborativo, los estudiantes trabajarán en equipo y de forma autónoma para experimentar con diferentes técnicas y conceptos, generando un diálogo artístico que enriquezca su formación integral como creadores y críticos del arte.

Objetivos de Aprendizaje

- Estimular la creatividad mediante la aplicación de técnicas surrealistas y dadaístas como el dibujo automático y la asociación libre.
- Explorar y representar el mundo onírico y el subconsciente como fuentes de inspiración para la creación visual.
- Analizar críticamente obras de arte vinculadas al surrealismo para valorar su significado y técnicas.
- Crear un proyecto artístico personal que sintetice las técnicas y conceptos aprendidos durante el curso.

Recursos Necesarios

- Hojas de dibujo tamaño A3 (mínimo 4 por estudiante)
- Lápices de grafito (diferentes durezas: HB, 2B, 4B)
- Carboncillos y tizas pastel
- Pinturas acrílicas y pinceles variados
- Revistas, periódicos y materiales para collage
- Proyector multimedia para presentaciones
- Computadora con acceso a internet para mostrar obras y videos

- Material para montaje: pegamento, tijeras, cinta adhesiva
- Cuadernos de bocetos personales

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de dibujo y pintura (uso de materiales y técnicas elementales)
- Familiaridad previa con conceptos generales de historia del arte
- Habilidades básicas para trabajo en equipo y comunicación oral
- Experiencia previa en análisis visual simple (interpretación básica de imágenes)

Actividades

Sesión 1: Introducción al Surrealismo y Técnicas de Exploración Creativa

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explicará que esta primera sesión se centrará en entender qué es el surrealismo y cómo las técnicas como el dibujo automático pueden estimular la creatividad y conectar con el subconsciente.

Estudiantes: Se preparan para participar activamente en la exploración inicial.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué saben o han escuchado sobre el surrealismo y el dadaísmo? ¿Pueden nombrar algún artista o característica de estos movimientos?"
- **Estudiantes:** Responden en plenaria durante 5 minutos, compartiendo ideas y experiencias previas.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Presenta una imagen impactante de una obra surrealista (ejemplo: "La persistencia de la memoria" de Dalí) y plantea: "¿Qué sensaciones o pensamientos les provoca esta imagen? ¿Qué creen que quiso expresar el artista?"
- **Estudiantes:** Responden brevemente y se genera expectativa sobre cómo se puede crear arte con este tipo de pensamiento.

Contextualización:

- **Docente:** Explica cómo el arte surrealista conecta con el mundo onírico y el subconsciente, y cómo estas ideas pueden aplicarse para estimular la creatividad personal en cualquier campo.
- **Estudiantes:** Escuchan y reflexionan sobre la importancia de conocer estas técnicas para ampliar sus posibilidades creativas.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Introduce las técnicas de dibujo automático y asociación libre, ilustrando con ejemplos visuales y citas de artistas surrealistas. Enfatiza que estas técnicas permiten liberar el subconsciente para generar ideas y formas inesperadas.

Actividades de aprendizaje activo:

- **Nombre de la actividad:** Dibujo automático inicial

Objetivo: Estimular la creatividad a través de la técnica de dibujo automático.

Instrucciones:

- **Docente:** Indica: "Cierren los ojos, respiren profundo y comiencen a dibujar líneas y formas sin pensar en un resultado concreto. Dejen que la mano fluya libremente en el papel durante 10 minutos."
- **Estudiantes:** Ejecutan la actividad individualmente en hojas A3.

Organización: Individual

Producto: Hoja con dibujo automático, sin juicio de calidad.

Tiempo: 10 minutos

Rol docente: Observa el proceso, pregunta: "¿Qué sensaciones experimentan? ¿Qué se les viene a la mente mientras dibujan?" para fomentar la reflexión.

- **Nombre de la actividad:** Asociación libre en grupo

Objetivo: Explorar la metáfora visual y la asociación libre.

Instrucciones:

- **Docente:** Divide a los estudiantes en grupos de 3-4 y entrega fragmentos de imágenes surrealistas recortadas.
- **Docente:** Indica: "Cada grupo debe generar una lista de palabras o ideas que les evoquen estas imágenes y luego construir una metáfora visual colectiva usando esas ideas."
- **Estudiantes:** Trabajan en grupo para compartir ideas y crear un boceto rápido de la metáfora visual combinada.

Organización: Grupos de 3-4

Producto: Lista de palabras y boceto en papel.

Tiempo: 20 minutos

Rol docente: Facilita la discusión, pregunta: "¿Por qué eligieron esas palabras? ¿Cómo se relacionan con las imágenes y entre sí?"

- **Nombre de la actividad:** Discusión guiada y reflexión

Objetivo: Fomentar la apreciación crítica del arte surrealista.

Instrucciones:

- **Docente:** Muestra varias obras surrealistas breves, pide que identifiquen elementos de asociación libre, símbolos y metáforas visuales.
- **Estudiantes:** Participan con observaciones y preguntas.

Organización: Plenaria

Producto: Participación oral y notas en cuaderno.

Tiempo: 15 minutos

Rol docente: Modera e invita a pensar en cómo el subconsciente influye en estas obras.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: se les invita a experimentar con diferentes materiales (carboncillo, pastel) para ampliar su dibujo automático.
- Para estudiantes que requieren apoyo: se ofrece guía individual para liberar ideas y trabajar con trazos simples sin presión de resultado.

Transiciones:

Se conecta la actividad de dibujo automático con la asociación libre reforzando la idea de que las primeras expresiones sin filtro pueden convertirse en imágenes más elaboradas y simbólicas.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Solicita que cada estudiante comparta en una frase qué descubrió sobre su creatividad y el subconsciente hoy.
- **Estudiantes:** Expresan sus reflexiones breves en plenaria.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo afectó el dibujo automático a tu forma habitual de crear?
- ¿Qué emociones o ideas emergieron sin que las buscaras?
- ¿De qué manera crees que estas técnicas pueden ayudarte en futuros proyectos?

Retroalimentación:

Docente: Ofrece comentarios positivos sobre la apertura creativa y anima a seguir explorando sin autocensura.

Transferencia:

Docente: Adelanta que la próxima sesión profundizarán en el uso de estas técnicas para crear piezas más complejas e incorporarán la pintura y el collage.

Sesión 2: Desarrollo de Imágenes Surrealistas y Técnicas Mixtas

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Conectar con la sesión anterior y presentar el objetivo de aplicar técnicas de surrealismo en dibujo y pintura para crear una obra integrada.

Estudiantes: Revisan sus bocetos y preparan materiales.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué técnicas y conceptos descubrieron que podrían combinar para crear una obra surrealista?"
- **Estudiantes:** Responden en plenaria y comparten sus experiencias previas.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra videos cortos de artistas contemporáneos que trabajan la pareidolia y el collage surrealista. Pregunta: "¿Cómo creen que estos artistas usan el subconsciente para crear imágenes impactantes?"
- **Estudiantes:** Observan y comentan.

Contextualización:

- **Docente:** Relaciona estas técnicas con las actividades previas y la importancia de incorporar materiales variados para enriquecer la expresión.
- **Estudiantes:** Preparan su espacio de trabajo y materiales.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explica el uso de la pareidolia y el collage como herramientas para generar imágenes con múltiples interpretaciones, enfatizando la libertad creativa y la metáfora visual.

Actividades de aprendizaje activo:

- **Nombre de la actividad:** Creación de imágenes pareidólicas

Objetivo: Explorar la pareidolia como técnica para estimular la imaginación y la asociación libre.

Instrucciones:

- **Docente:** Pide a los estudiantes que utilicen manchas de tinta, pintura o carboncillo para crear formas aleatorias sobre papel.
- **Docente:** Luego, deben observar las formas y transformar esas manchas en imágenes figurativas o simbólicas mediante el dibujo o pintura.
- **Estudiantes:** Realizan la actividad individualmente, experimentando con la transformación de manchas en imágenes.

Organización: Individual

Producto: Obra sobre papel que combina manchas y dibujo/pintura.

Tiempo: 25 minutos

Rol docente: Circula, realiza preguntas: "¿Qué ves en esta forma? ¿Cómo la puedes transformar?"

- **Nombre de la actividad:** Collage surrealista en grupos

Objetivo: Aplicar la asociación libre y metáfora visual para construir una obra colectiva.

Instrucciones:

- **Docente:** Forma grupos de 3-4 y entrega revistas, recortes y materiales para collage.
- **Docente:** Instruye: "Usen la técnica de asociación libre para seleccionar imágenes y combinarlas en un collage que represente un sueño o idea subconsciente."
- **Estudiantes:** Trabajan colaborativamente para seleccionar, recortar y montar su collage.

Organización: Grupos 3-4 personas

Producto: Collage colectivo sobre cartulina.

Tiempo: 20 minutos

Rol docente: Facilita el diálogo, pregunta: "¿Qué historia o idea expresa su collage? ¿Cómo eligieron las imágenes?"

Diferenciación:

- Para estudiantes adelantados: se les invita a integrar elementos de dibujo automático dentro del collage.
- Para estudiantes que requieren apoyo: se les ofrece guía para identificar formas y seleccionar imágenes que les resulten significativas.

Transiciones:

Se conecta la actividad de pareidolia con el collage enfatizando la transformación de lo aleatorio en una imagen con significado y la colaboración creativa.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Solicita que cada grupo explique brevemente la idea de su collage y que cada estudiante comparta qué descubrió al trabajar con manchas y formas.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo cambió tu percepción al transformar manchas aleatorias en imágenes con sentido?
- ¿Qué aprendiste sobre la colaboración creativa en esta sesión?
- ¿Qué técnicas te gustaría seguir explorando?

Retroalimentación:

Docente: Felicita la experimentación y el trabajo en equipo, sugiriendo prestar atención a la intención detrás de cada imagen para el proyecto final.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la próxima sesión se trabajará en la elaboración individual de un proyecto personal que sintetice estas técnicas.

Sesión 3: Desarrollo Individual del Proyecto Personal Surrealista

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Explica que esta sesión está dedicada a la creación individual de un proyecto artístico que integre las técnicas aprendidas.

Estudiantes: Preparan sus materiales y plantean ideas iniciales.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué ideas o temas personales te gustaría explorar con las técnicas surrealistas?"
- **Estudiantes:** Comparten ideas en parejas y anotan en sus cuadernos de bocetos.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Muestra ejemplos de proyectos personales de artistas surrealistas contemporáneos para inspirar.
Pregunta: "¿Qué elementos te llaman más la atención y cómo podrías integrarlos a tu proyecto?"
- **Estudiantes:** Observan y reflexionan.

Contextualización:

- **Docente:** Refuerza la importancia de la experimentación libre y la expresión personal en el contexto del arte contemporáneo.
- **Estudiantes:** Se preparan para iniciar su creación.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Recuerda brevemente las técnicas vistas y orienta sobre cómo combinarlas para lograr un lenguaje visual personal y coherente.

Actividades de aprendizaje activo:

- **Nombre de la actividad:** Creación individual del proyecto surrealista
Objetivo: Crear una obra personal que sintetice dibujo automático, pareidolia, metáfora visual y asociación libre.

Instrucciones:

- **Docente:** Indica: "Usen los materiales y técnicas aprendidas para crear una obra que represente un sueño, pensamiento o emoción personal."
- **Estudiantes:** Trabajan de manera autónoma en sus proyectos, aplicando libremente las técnicas.

Organización: Individual

Producto: Obra en papel A3 combinando dibujo y pintura, con elementos surrealistas.

Tiempo: 45 minutos

Rol docente: Observa, hace preguntas de profundización: "¿Qué elementos del subconsciente estás explorando? ¿Cómo lograste que la imagen transmita esa idea?"

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: se les invita a preparar un breve texto explicativo de su obra.
- Para estudiantes que necesitan apoyo: se ofrece acompañamiento personalizado para organizar sus ideas y seleccionar técnicas adecuadas.

Transiciones:

Se prepara al grupo para la próxima sesión, donde compartirán y reflexionarán sobre sus proyectos.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Pide a los estudiantes que escriban en su cuaderno tres palabras que definan su experiencia creativa durante la sesión.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo integraste las técnicas surrealistas en tu proyecto?
- ¿Qué descubriste sobre ti mismo a través de este proceso creativo?
- ¿Qué retos enfrentaste y cómo los superaste?

Retroalimentación:

Docente: Comenta brevemente sobre el compromiso y la autenticidad en los trabajos, alentando a profundizar en la reflexión para la sesión final.

Transferencia:

Docente: Anuncia que en la última sesión se realizará una exposición y crítica grupal de los proyectos.

Sesión 4: Presentación, Análisis Crítico y Reflexión Final

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: Presentar el objetivo de compartir y analizar críticamente los proyectos personales para consolidar el aprendizaje.

Estudiantes: Preparan sus obras para la exposición y reflexión.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Pregunta: "¿Qué aspectos de tu proyecto te gustaría destacar y qué esperas aprender del feedback de tus compañeros?"
- **Estudiantes:** Reflexionan y comparten en pequeñas parejas.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Recuerda la importancia de la crítica constructiva y el respeto en el análisis artístico.
Explica brevemente las pautas para la retroalimentación.
- **Estudiantes:** Se preparan para participar activamente.

Contextualización:

- **Docente:** Vincula la actividad con la formación profesional en artes, destacando la crítica como herramienta para el crecimiento.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

45 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explica el formato de presentación y análisis: cada estudiante mostrará su obra y hablará brevemente de su proceso; luego se abrirá espacio para preguntas y comentarios.

Actividades de aprendizaje activo:

- **Nombre de la actividad:** Presentación individual y análisis crítico grupal
Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar el proceso creativo y recibir retroalimentación crítica.

Instrucciones:

- **Estudiantes:** Presentan sus obras (2-3 minutos cada uno), explicando técnicas y concepto.
- **Docente y compañeros:** Formulan preguntas y ofrecen comentarios constructivos.

Organización: Plenaria

Producto: Presentación oral y discusión crítica.

Tiempo: 40 minutos

Rol docente: Modera la discusión, asegura un ambiente respetuoso y guía con preguntas clave.

Diferenciación:

- Para estudiantes con dificultad para expresarse oralmente: se les permite presentar con apoyo visual o notas.
- Para estudiantes avanzados: se les invita a profundizar en análisis simbólico y teórico durante la discusión.

Transiciones:

Se concluye el análisis con una síntesis colectiva sobre el aprendizaje del curso.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

5 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Solicita que cada estudiante escriba en una nota adhesiva una idea clave aprendida y una pregunta que aún tiene.
- **Estudiantes:** Comparten y colocan sus notas en un mural colectivo.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la creatividad y el arte surrealista?
- ¿De qué manera aplicarás estas técnicas y aprendizajes en tu desarrollo artístico?
- ¿Qué te gustaría seguir explorando fuera de esta clase?

Retroalimentación:

Docente: Ofrece un cierre motivador, destacando los avances y el valor de la experimentación y crítica.

Transferencia:

Docente: Recomienda recursos y propone continuar el proyecto en portafolio personal o futuras asignaturas.

Tarea o reto:

- Invitar a los estudiantes a crear un diario visual durante una semana aplicando dibujo automático o pareidolia en su vida cotidiana, para presentar en una siguiente oportunidad.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Sesión 1, activación de conocimientos previos para conocer experiencias y conceptos iniciales.
- **Formativa:** Durante todas las sesiones, mediante la observación, preguntas guía y retroalimentación en actividades prácticas.
- **Sumativa:** Sesión 4, evaluación del proyecto final individual y la capacidad de análisis crítico en la presentación grupal.

Criterios de evaluación:

- Aplicación efectiva de técnicas surrealistas (dibujo automático, pareidolia, asociación libre) en el proyecto personal. (Objetivo 1 y 4)
- Capacidad para explorar y expresar conceptos relacionados con el subconsciente y lo onírico. (Objetivo 2)
- Participación activa en análisis crítico y apreciación del arte surrealista. (Objetivo 3)
- Creatividad y originalidad en la propuesta visual y conceptual del proyecto final. (Objetivo 1 y 4)

Instrumentos sugeridos:

- Rúbrica detallada para el proyecto final (técnica, creatividad, coherencia conceptual, presentación oral)
- Lista de cotejo para participación en actividades y discusiones
- Observación directa y notas de campo durante el proceso creativo
- Autoevaluación y coevaluación entre pares en la sesión de presentación
- Portafolio con bocetos y evidencias de proceso

Evidencias de aprendizaje:

- Dibujos automáticos y bocetos generados en sesiones iniciales
- Collage grupal y proyectos individuales realizados durante las sesiones
- Participación en discusiones y análisis críticos
- Presentación oral del proyecto final y reflexión escrita