

Las vanguardias artísticas

Lenguaje | Literatura

Descripción del Curso

Este curso de Literatura para jóvenes de 13 a 14 años explora movimientos artísticos y literarios que cuestionan normas establecidas, promoviendo la reflexión crítica, la creatividad y la interpretación contextual. En la Unidad 5, Dadaísmo: arte para cuestionar y provocar, el dadaísmo se presenta como un movimiento antiarte que desafía convicciones culturales y artísticas a través del humor, el collage y la provocación, invitando a mirar el papel del artista y de la sociedad desde una perspectiva lúdica y reflexiva. A lo largo de la unidad, los estudiantes leerán, analizarán imágenes y textos breves, observarán ejemplos simples de collage y readymades, y participarán en dinámicas que fomentan el pensamiento crítico y la experimentación. El curso busca desarrollar habilidades de lectura y escritura, expresión oral, escucha activa, análisis de imágenes y capacidad de argumentar ideas con fundamento. Se enfatiza el trabajo colaborativo, el respeto por la diversidad de ideas y la valoración de procesos creativos. Al finalizar la unidad, los alumnos serán capaces de identificar ideas centrales del dadaísmo (anticonvencionalidad, humor, provocación), aplicar técnicas básicas de collage y readymades en proyectos simples, y crear una intervención breve que comunique una idea crítica o humorística, conectando estas prácticas con contextos históricos y contemporáneos.

Competencias

- Analizar críticamente propuestas artísticas y literarias que cuestionan normas sociales y culturales.
- Expresar ideas de forma clara y argumentada, tanto de manera oral como escrita.
- Desarrollar sensibilidad estética e interpretar símbolos, imágenes y textos en su contexto histórico.
- Aplicar técnicas básicas de collage y conceptos de readymades para crear intervenciones artísticas breves y con propósito comunicativo.
- Colaborar de forma respetuosa en proyectos grupales, gestionando ideas, roles y tiempos de trabajo.
- Desarrollar pensamiento creativo, resolución de problemas y habilidades metacognitivas al planificar, ejecutar y evaluar proyectos.

Requerimientos

- Lecturas breves y materiales audiovisuales sobre el dadaísmo y obras simples relacionadas.
- Materiales básicos de arte para collage (papel, tijeras, pegamento, revistas, cartulina) y acceso a recursos digitales opcionales para edición básica.
- Espacio y tiempo en clase para actividades prácticas y presentaciones breves de proyectos.
- Participación activa en debates y momentos de retroalimentación entre pares.

- Rúbricas de evaluación que contemplen proceso creativo, comprensión de conceptos y calidad comunicativa del producto final.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Introducción a las Vanguardias Artísticas

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar características generales de las Vanguardias (ruptura con la tradición, experimentación, búsqueda de novedad).
- Reconocer el contexto histórico y social en el que surgieron (principios del siglo XX, cambios tecnológicos y urbanos).
- Explicar la diferencia entre arte académico tradicional y las propuestas vanguardistas.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: ¿Qué son las Vanguardias?** - Definición simple y sus objetivos, como romper con lo establecido y buscar nuevas formas de expresión.
2. **Tema 2: Contexto histórico del siglo XX** - Cambios sociales, avances tecnológicos y crisis que impulsaron la experimentación artística.
3. **Tema 3: Rasgos comunes de las Vanguardias** - Experimentación, simultaneidad de estilos y ruptura con la representación tradicional.

Actividades

- **Actividad de exploración visual** - Observación de imágenes de obras vanguardistas y selección de elementos que muestran ruptura con lo tradicional. Después, en grupo, se discuten las ideas clave y se resumen en un cartel corto.
- **Actividad de comparación** - Comparar una obra clásica con una obra vanguardista mediante una tabla simple que destaque forma, color y tema. Se enfatiza qué cambia y por qué.
- **Actividad de reflexión oral** - Rueda de ideas: ¿qué les gustaría expresar si rompieran con las reglas del arte académico? Se registran ideas y se comparten con la clase.

Evaluación

La evaluación de esta unidad se centra en la comprensión conceptual y la participación activa:

- Comprensión de conceptos básicos sobre Vanguardias (participación en debates, respuestas cortas).
- Capacidad de identificar rasgos vanguardistas en ejemplos visuales y en lenguaje simple.
- Participación y colaboración en las actividades de grupo y en la producción de un cartel resumen.

Unidad 2: Unidad 2: Cubismo: descomposición y múltiples puntos de vista

Objetivos de Aprendizaje

- Describir la técnica del cubismo analítico y del cubismo sintético.
- Representar una escena sencilla utilizando formas geométricas y múltiples puntos de vista.
- Explicar la influencia del cubismo en el arte moderno y en otras áreas (dibujo, diseño, arquitectura).

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Observación y descomposición de la realidad** - Cómo un objeto puede verse desde varias perspectivas al mismo tiempo.
2. **Tema 2: Técnicas cubistas** - Analítico (descomposición) y sintético (arte hecho con collages simples).
3. **Tema 3: Representación geométrica** - Uso de líneas rectas, polígonos y planos para construir una imagen.

Actividades

- **Actividad 1: Descomposición de objetos** - Tomar objetos simples y dibujarlos desde tres perspectivas distintas, luego combinar las vistas en una sola composición cubista básica.
- **Actividad 2: Proyecto cubista mínimo** - Crear una imagen 2D combinando formas geométricas para representar una escena de la vida diaria desde múltiples puntos de vista.
- **Actividad 3: Debate guiado** - Charla sobre qué piensa cada compañero acerca de ver la misma escena desde diferentes ángulos y por qué es útil en el arte.

Evaluación

La evaluación se centra en el desarrollo de habilidades perceptivas y técnicas:

- Capacidad para describir prácticas cubistas y justificar elecciones artísticas.
- Calidad de la representación geométrica y la coherencia en la composición.
- Participación en actividades y claridad de explicación en el debate corto.

Unidad 3: Unidad 3: Futurismo: movimiento, velocidad y tecnología

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar características del Futurismo (dinamismo, velocidad, maquinaria, ruptura con la tradición).
- Analizar breves obras o ejemplos que muestren movimiento y tecnología en la imagen.
- Crear un boceto o collage sencillo que comunique sensación de rapidez y cambio.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Dinamismo y velocidad** - Cómo representar movimiento en una imagen estática.

2. **Tema 2: La máquina y la ciudad** - Elementos industriales y escenas urbanas como motor de cambio.
3. **Tema 3: Expresión del movimiento en arte y poesía** - Relación entre imagen y palabras para transmitir energía.

Actividades

- **Actividad 1: Fotografía y dibujo de movimiento** - Tomar una imagen de un objeto en movimiento y reimprimirla con líneas que sugieran velocidad; luego hacer un boceto que exprese esa sensación.
- **Actividad 2: Collage futurista** - Crear un collage que muestre elementos de tecnología, velocidad y ciudad, conectando piezas para simular movimiento.
- **Actividad 3: Mini-poesía visual** - Escribir una breve frase o poema que acompañe la imagen creada para enfatizar la energía del momento.

Evaluación

Evaluación centrada en la conceptualización de dinamismo y la ejecución práctica:

- Comprensión de los conceptos de dinamismo y tecnología en el futurismo a través de la reflexión y explicación oral.
- Calidad de las producciones visuales (bocetos/collages) que transmiten movimiento.
- Participación en las actividades y muestra de creatividad en el proyecto final corto.

Unidad 4: Unidad 4: Surrealismo: sueños, automatismo y lo imposible

Objetivos de Aprendizaje

- Definir el surrealismo y su interés por lo irracional y lo onírico.
- Explicar el concepto de automatismo y su uso creativo.
- Crear una breve pieza visual o escrita que combine elementos inesperados de forma coherente.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Sueños y realidad** - La imaginación y la interpretación personal de lo que parece imposible.
2. **Tema 2: Automatismo y asociaciones libres** - Técnicas para permitir que las ideas fluyan sin filtros.
3. **Tema 3: Imágenes oníricas y collage** - Combinaciones sorprendentes de objetos y escenarios.

Actividades

- **Actividad 1: Diario de sueños** - Registrar un breve sueño o una imagen onírica y transformarla en un dibujo simple o una frase poética.
- **Actividad 2: Automatismo guiado** - Sesión breve de escritura libre o dibujo sin pensar demasiado, para generar ideas surrealistas; luego se comparten las creaciones y se comentan las sensaciones.

- **Actividad 3: Collage surrealista** - Crear un collage con objetos inusuales que combinen de forma inesperada para provocar preguntas o asombro.

Evaluación

La evaluación valora la capacidad de imaginar, interpretar y comunicar ideas surrealistas:

- Comprensión básica del surrealismo y de su intención de explorar lo inconsciente.
- Calidad del producto final (dibujo, texto o collage) y claridad de la idea.
- Participación en las actividades y apertura a la creatividad.

Unidad 5: Unidad 5: Dadaísmo: arte para cuestionar y provocar

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar las ideas centrales del dadaísmo (anticonvencionalidad, humor, provocación).
- Conocer técnicas básicas de collage y "readymades" en ejemplos simples.
- Crear una obra o intervención breve que comunique una idea crítica o humorística.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: ¿Qué es el dadaísmo?** - Orígenes, ideas y críticas a la sociedad de la época.
2. **Tema 2: Técnicas dadaístas** - Collage, objetos encontrados y el concepto de readymade.
3. **Tema 3: Dada en la vida cotidiana** - Cómo las pequeñas ideas pueden generar preguntas sobre el arte y la realidad.

Actividades

- **Actividad 1: Collage rápido de ideas** - Recortar imágenes de revistas para crear una composición que exprese una idea provocadora o humorística, explicando en una linealidad corta su mensaje.
- **Actividad 2: Intervención con objetos** - Tomar un objeto cotidiano y presentarlo en un contexto inesperado (readymade simplificado) y describir por qué genera sorpresa.
- **Actividad 3: Puesta en común** - Compartir las obras y debatir si funcionan como provocación o entretenimiento, destacando el mensaje crítico.

Evaluación

La evaluación se centra en la capacidad de cuestionar y comunicar ideas de forma creativa:

- Comprender la finalidad del dadaísmo y su crítica a las convenciones artísticas.
- Calidad creativa y claridad del mensaje en las producciones de collage o intervención.
- Participación, colaboración y reflexión crítica en el debate final.

