

LA ESCULTURA

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística está diseñado para estudiantes mayores de 17 años y aborda de forma integral el desarrollo de habilidades en escultura y el proceso de evaluación crítica. En la unidad 6, se enfatiza la evaluación rigurosa del propio trabajo y del de los compañeros, utilizando criterios de técnica, expresión y claridad conceptual. Se generan propuestas de mejora concretas y se aprende a dar y recibir retroalimentación constructiva, con miras a la mejora continua del proyecto escultórico. La metodología combina práctica en el taller, análisis crítico entre pares y reflexión individual, fomentando la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de aplicar conceptos teóricos a situaciones reales de creación artística. Al finalizar la unidad, los estudiantes habrán desarrollado un plan de mejora para sus proyectos, fortaleciendo habilidades de observación, toma de decisiones estéticas y comunicación de ideas a través de la obra.

Competencias

- Analizar críticamente su trabajo y el de sus compañeros, identificando fortalezas y áreas de mejora en técnica, expresión y claridad conceptual.
- Aplicar una rúbrica de evaluación para proyectos escultóricos y utilizarla para orientar procesos de mejora.
- Producir y presentar retroalimentación constructiva de forma respetuosa, específica y orientada a la acción.
- Proponer mejoras prácticas y viables para proyectos evaluados, integrando criterios estéticos, técnicos y de viabilidad.
- Desarrollar autoevaluación y aprendizaje autónomo, gestionando un portafolio de trabajo y un diario de reflexión.
- Conectar teoría de la forma, el volumen y la expresión con la toma de decisiones en el taller, aplicando el pensamiento crítico a la práctica artística.

Requerimientos

- Tener acceso a materiales, herramientas y espacio de taller adecuados para trabajos escultóricos.
- Participar en sesiones de evaluación entre pares y entregar retroalimentación escrita y/o verbal.
- Preparar y mantener un portafolio de proyectos y un diario de reflexión que documenten el proceso, las decisiones y las mejoras propuestas.
- Aplicar y completar la rúbrica de evaluación para cada proyecto escultórico, con registro de observaciones y acciones de mejora.
- Adherirse a las normas de seguridad del taller y a las normas de convivencia y respeto en las críticas.
- Entregar los proyectos dentro de los plazos establecidos, con documentación que respalde las mejoras propuestas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Análisis de obras escultóricas de distintas culturas o periodos

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar materiales y técnicas presentes en al menos tres obras escultóricas de diferentes culturas o periodos.
- Explicar el significado o mensaje de cada obra considerando su contexto histórico y cultural.
- Realizar un análisis comparativo entre al menos dos esculturas de culturas distintas y justificar las similitudes y diferencias.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Introducción a la escultura global

Descripción corta: visión general de cómo la escultura ha respondido a contextos culturales y sociales en distintas regiones.

2. Tema 2: Materiales y técnicas en la historia de la escultura

Descripción corta: exploración de elementos como piedra, metal, arcilla, madera y técnicas asociadas.

3. Tema 3: Mensaje y función social de la escultura

Descripción corta: análisis de cómo el contexto determina símbolos, funciones rituales o cívicas y mensajes políticos o religiosos.

Actividades

1. **Actividad 1: Análisis comparativo de esculturas culturales** Descripción breve: en parejas, seleccionarán dos esculturas de culturas distintas, identificarán materiales y técnicas y debatirán el mensaje transmitido. Puntos clave: observación guiada, registro de características, evidencia textual o contextual, discusión en grupo. Aprendizajes: habilidades de análisis formal y comprensión intercultural; capacidad para respaldar interpretaciones con evidencias.
2. **Actividad 2: Lectura contextual** Descripción breve: lectura de textos cortos sobre el contexto histórico y social de las obras elegidas y extracción de ideas clave. Puntos clave: interpretación contextual, relación forma-concepto, uso de fuentes. Aprendizajes: fortalecimiento de la lectura crítica y la conexión entre objeto y contexto.
3. **Actividad 3: Presentación de hallazgos** Descripción breve: presentar de forma oral y visual un miniproyecto de análisis de una obra, destacando materiales, técnicas y mensaje. Puntos clave: capacidad de síntesis, claridad expositiva, uso de evidencias. Aprendizajes: comunicación científica-artística y habilidades de argumentación.

Evaluación

Evaluación enfocada en el logro del objetivo general mediante criterios de conocimiento y análisis:

- Precisión en la identificación de materiales y técnicas (20%).

- Calidad del análisis del mensaje y su contexto (30%).
- Capacidad de comparación y argumentación basada en evidencias (30%).
- Participación y variedad de fuentes/citas (20%).

Unidad 2: Unidad 2: Experimentación con técnicas y materiales escultóricos

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar dos técnicas de escultura con dos materiales distintos en proyectos breves.
- Documentar el proceso creativo y técnico en un portafolio con imágenes, notas y reflexiones.
- Analizar ventajas y limitaciones de cada técnica y material utilizado.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Técnicas de escultura: modelado, ensamblaje y otras

Descripción corta: conceptos básicos y criterios de selección de técnicas según objetivo expresivo.

2. Tema 2: Materiales para escultura: arcilla, metal, madera y resinas

Descripción corta: características, manejo, seguridad y consideraciones de trabajo con cada material.

3. Tema 3: Documentación y portafolio técnico-creativo

Descripción corta: registro sistemático del proceso, evidencias y reflexiones para la mejora continua.

Actividades

1. **Actividad 1: Modelado en arcilla** Descripción breve: crear una pieza simple en arcilla que explore forma y volumen; aplicar una técnica de acabado básica. Puntos clave: control de volúmenes, texturas y término de secado; registro fotográfico. Aprendizajes: manejo de masa, lectura de volumen y primeras decisiones formales.
2. **Actividad 2: Ensamblaje con materiales reciclados** Descripción breve: construir una pieza a partir de piezas reutilizadas, explorando composición y balance estructural. Puntos clave: selección de piezas, conexión entre elementos, seguridad de montaje. Aprendizajes: pensamiento espacial y creatividad en la composición.
3. **Actividad 3: Registro y portafolio** Descripción breve: documentar cada proyecto con fotografías, croquis y notas técnicas; reflexión sobre el proceso. Puntos clave: organización de evidencias, claridad descriptiva, autoevaluación. Aprendizajes: desarrollo de portafolio y pensamiento metacognitivo.

Evaluación

Se evalúan las tres dimensiones: ejecución técnica, calidad del registro y reflexión crítica.

- Dominio de al menos una técnica y un material (25%).
- Calidad del portafolio: documentación, imágenes y notas (40%).
- Capacidad de análisis de fortalezas y áreas de mejora (25%).
- Seguridad y manejo de herramientas durante las prácticas (10%).

Unidad 3: Unidad 3: Diseño y producción de una pieza escultórica original

Objetivos de Aprendizaje

- Definir una idea central y convertirla en una declaración de intención clara.
- Seleccionar materiales y técnicas que mejor comunican la idea.
- Elaborar un plan de trabajo con croquis, notas técnicas y cronograma de producción.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Del concepto a la forma

Descripción corta: técnicas de traducción de una idea en una forma escultórica tangible.

2. Tema 2: Selección de materiales y técnicas para la obra

Descripción corta: criterios de durabilidad, manipulación y expresividad.

3. Tema 3: Plan de producción y croquis finales

Descripción corta: acompañar la idea con bocetos y un plan de ejecución detallado.

Actividades

1. **Actividad 1: Declaración de intención y concepto** Descripción breve: redactar una declaración de intención que explique la relación entre forma y concepto. Puntos clave: claridad conceptual, coherencia entre idea y forma. Aprendizajes: capacidad de comunicar ideas complejas de manera concisa.
2. **Actividad 2: Bocetaje y exploración de soluciones formales** Descripción breve: realizar 4-6 bocetos que exploren diferentes posibles soluciones formales para la idea central. Puntos clave: diversidad de propuestas, selección de variantes plausibles. Aprendizajes: desarrollo de vocabulario formal y criterios de selección.
3. **Actividad 3: Plan de producción con croquis y notas** Descripción breve: crear un plan detallado con croquis finales, materiales, técnicas y cronograma. Puntos clave: organización, viabilidad, seguridad y evaluación de riesgos. Aprendizajes: capacidad de planificar y anticipar etapas de producción.

Evaluación

La evaluación se centra en la claridad de la intención, la calidad de la propuesta formal y la factibilidad del plan de producción.

- Claridad y profundidad de la declaración de intención (30%).
- Calidad y diversidad de bocetos y la selección de una solución viable (30%).
- Concreción y viabilidad del plan de trabajo (30%).
- Presentación y documentación final (10%).

Unidad 4: Unidad 4: Seguridad y manejo de herramientas en el taller de escultura

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar riesgos comunes en el taller y las medidas preventivas correspondientes.
- Demostrar el uso correcto de herramientas básicas y equipos de protección personal (EPP).
- Mantener un entorno de trabajo ordenado y seguro durante las sesiones.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Normas de seguridad en el taller

Descripción corta: reglas de conducta, signaling de peligros y protocolos de emergencia.

2. Tema 2: Herramientas y uso adecuado

Descripción corta: gubias, cuchillos, sierras, limas, soldadura (según regulación), manejo de herramientas y mantenimiento básico.

3. Tema 3: Organización y cuidado en el trabajo

Descripción corta: limpieza, almacenamiento, manejo de residuos y procedimiento de cierre del taller.

Actividades

1. **Actividad 1: Simulación de seguridad y EPP** Descripción breve: revisión de equipos de protección, simulacros de emergencia y verificación de condiciones seguras antes de empezar un proyecto. Puntos clave: checklist de seguridad, respuesta ante incidentes, responsabilidad personal. Aprendizajes: hábitos de seguridad y respuesta rápida ante riesgos.
2. **Actividad 2: Práctica guiada con herramientas** Descripción breve: uso supervisado de herramientas básicas; detección y corrección de errores comunes en la técnica. Puntos clave: manejo correcto, regulación de fuerzas, mantenimiento básico. Aprendizajes: destreza técnica y seguridad operativa.
3. **Actividad 3: Protocolo de seguridad personal** Descripción breve: cada estudiante elabora un protocolo personal de seguridad para su proyecto, incluyendo EPP, flujo de trabajo y limpieza final. Puntos clave: personalización, claridad y coherencia con normas. Aprendizajes: responsabilidad y autoevaluación de hábitos seguros.

Evaluación

Se evalúa el dominio de normas de seguridad y el correcto uso de herramientas en situaciones prácticas.

- Demostración de uso seguro de herramientas y EPP (40%).
- Identificación y gestión de riesgos en el entorno de trabajo (30%).
- Adherencia a protocolos de limpieza y organización del taller (20%).
- Participación y actitud proactiva en sesiones de seguridad (10%).

Unidad 5: Unidad 5: Planificación de un proyecto escultórico mediante bocetos y declaración de intención

Objetivos de Aprendizaje

- Redactar una declaración de intención que sintetice la idea central y su relación con la forma.
- Generar bocetos y estudios de composición que exploren variantes formales.
- Elaborar un plan de producción detallado con cronograma y recursos necesarios.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Declaración de intención y relación forma-concepto

Descripción corta: cómo expresar la idea central y su conexión con la forma elegida.

2. Tema 2: Bocetaje y exploración de soluciones formales

Descripción corta: desarrollo de variaciones de composición para decidir la mejor lectura de la idea.

3. Tema 3: Plan de producción y cronograma

Descripción corta: organización de fases, materiales, costos y tiempos de ejecución.

Actividades

1. **Actividad 1: Redacción de la declaración de intención** Descripción breve: redactar una declaración que explique la idea central y la relación forma-concepto, con ejemplos de fraseología y argumentos. Puntos clave: claridad conceptual, precisión terminológica. Aprendizajes: capacidad de comunicar ideas de forma concisa y convincente.
2. **Actividad 2: Bocetos de exploración** Descripción breve: realizar 4-6 bocetos que muestren opciones formales y decisiones de composición. Puntos clave: diversidad de propuestas, lectura de la forma en el espacio. Aprendizajes: desarrollo del vocabulario visual y toma de decisiones.
3. **Actividad 3: Plan de producción** Descripción breve: crear un plan de trabajo con listado de materiales, técnicas, costos y cronograma realista. Puntos clave: viabilidad, organización, gestión del tiempo. Aprendizajes: habilidades de planificación y gestión de proyectos.

Evaluación

Evaluación centrada en la coherencia entre idea, forma y plan de ejecución.

- Calidad de la declaración de intención (25%).
- Rigor y creatividad de los bocetos (25%).
- Concreción y factibilidad del plan de producción (40%).
- Presentación y justificación de decisiones (10%).

Unidad 6: Unidad 6: Evaluación crítica y mejora continua del trabajo escultórico

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar una rúbrica de evaluación para proyectos escultóricos.
- Realizar retroalimentación constructiva de forma respetuosa y específica.
- Proponer mejoras prácticas y viables para los proyectos evaluados.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Criterios de evaluación en escultura (técnica, expresión, concepto)

Descripción corta: qué medir y por qué importa cada aspecto de la obra.

2. Tema 2: Retroalimentación entre pares

Descripción corta: técnicas de comunicación asertiva y escucha activa para críticas constructivas.

3. Tema 3: Propuestas de mejora y revisión

Descripción corta: convertir la retroalimentación en acciones concretas y plan de mejora.

Actividades

1. **Actividad 1: Revisión con rúbrica** Descripción breve: aplicar una rúbrica a un proyecto propio y a un proyecto de un compañero para identificar fortalezas y áreas de mejora. Puntos clave: objetividad, evidencia, consistencia. Aprendizajes: habilidades de autoevaluación y crítica constructiva.
2. **Actividad 2: Sesión de crítica guiada** Descripción breve: intercambio de comentarios en un formato estructurado (qué funciona, por qué, sugerencias concretas). Puntos clave: lenguaje respetuoso, claridad, enfoque en mejora. Aprendizajes: comunicación profesional y colaboración.
3. **Actividad 3: Plan de mejora** Descripción breve: elaborar un plan de mejora para el proyecto propio o de un compañero, con acciones medibles y plazos. Puntos clave: prioridad de acciones, plazos realistas, recursos necesarios. Aprendizajes: pensamiento estratégico y gestión del cambio.

Evaluación

La evaluación se centra en la capacidad de análisis crítico, la calidad de la retroalimentación y la mejora real de proyectos.

- Calidad de la autoevaluación y coevaluación (30%).
- Precisión y constructividad de la retroalimentación (40%).
- Viabilidad y claridad del plan de mejora (20%).
- Participación y actitud colaborativa (10%).