

Materiales, herramientas y seguridad en la xilografía básica

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

DESCRIPCIÓN

Este curso de Expresión Artística está diseñado para jóvenes y adultos a partir de 17 años, con enfoque en el desarrollo integral a través de prácticas artísticas, técnicas y análisis crítico de procesos. Las unidades promueven la experimentación, la reflexión y la capacidad de comunicar ideas mediante mediaciones plásticas, con énfasis en la interdisciplinariedad entre concepto, técnica y evaluación de resultados. En particular, la UNIDAD 2: Creación de una pieza original de xilografía: diseño, técnica y análisis del proceso propone una experiencia de diseño y ejecución que integra el plano conceptual con la ejecución técnica y la reflexión sobre el proceso de trabajo. Se abordan decisiones de diseño, selección de color o tonalidades y estrategias de impresión para lograr resultados coherentes y expresivos. A través de esta unidad, el alumnado desarrollará una pieza original de xilografía y presentará un breve análisis de su proceso, enfatizando cómo las elecciones de composición y técnica se conectan con la idea comunicada.

Competencias

COMPETENCIAS

- Conceptualiza, planifica y ejecuta una pieza original de xilografía que comunique ideas claras mediante diseño y técnica.
- Aplica técnicas de tallado, entintado e impresión, demostrando procedimientos seguros y responsables.
- Integra teoría del color/tono con la forma y la línea para lograr coherencia estética y expresiva.
- Analiza críticamente el proceso de trabajo, identificando decisiones de diseño, ajustes técnicos y aprendizajes clave.
- Comunica resultados y reflexiones de manera clara, a través de la obra y de un breve análisis escrito.
- Trabaja de forma colaborativa, fomentando la retroalimentación y la revisión entre pares.

Requerimientos

REQUERIMIENTOS

- Materiales básicos: placa de xilografía (linóleo o madera), gubias, rodillo, tinta para xilografía, papel de impresión de alto gramaje, espátulas o herramientas de manejo de tinta, y cuaderno para notas.
- Equipo de protección y seguridad: guantes, gafas de seguridad, delantal y ventilación adecuada del área de trabajo.

- Espacio de trabajo: mesa amplia y cubierta para evitar manchado de superficies.
- Recursos de apoyo: material para boceteo y planificación, cuaderno de notas para registrar decisiones y procesos.
- Entregas: una pieza original de xilografía y un breve análisis escrito del proceso de trabajo.

Unidades del Curso

Unidad 1: UNIDAD 1: Diseño sencillo de la matriz de xilografía (materiales, herramientas y seguridad)

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar diferentes materiales de matriz (madera, linóleo, etc.) y sus características, y explicar cómo influyen en el diseño y el tallado.
- Analizar las limitaciones del material para el diseño, incluyendo profundidad de tallado, tamaño de la matriz y seguridad de las piezas talladas.
- Diseñar un boceto de diseño simple que se pueda tallar en la matriz con seguridad y claridad.
- Aplicar normas básicas de seguridad para el manejo de herramientas de xilografía y tintas, incluyendo protección personal y cuidado de las herramientas.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Materiales y herramientas para xilografía básica y seguridad

Descripción corta: identificación de matrices, gubias y técnicas básicas, con énfasis en prácticas seguras y adecuadas para principiantes.

2. Tema 2: Diseño para xilografía: simplificación de formas y composición

Descripción corta: cómo convertir ideas en diseños simples y legibles para tallar, considerando tamaño de la matriz y claridad de impresión.

3. Tema 3: Transferencia del diseño a la matriz

Descripción corta: métodos de transferencia de bocetos a la matriz y preparación para el tallado, respetando proporciones y límites del material.

4. Tema 4: Talle básico y pruebas de impresión

Descripción corta: técnicas de tallado seguro, limpieza de la matriz y realización de pruebas de impresión para evaluar diseño y técnica.

Actividades

- **Actividad 1: Exploración de materiales y herramientas** — El estudiante identifica y clasifica las herramientas y materiales disponibles, discute sus características y prácticas de seguridad. Puntos clave: seguridad, cuidado de herramientas, selección de material acorde al diseño previsto. Aprendizaje: reconocimiento de herramientas y su

uso seguro.

- **Actividad 2: Taller de diseño sencillo** — Se realiza un taller de diseño en papel para generar un boceto básico que se pueda tallar. Puntos clave: legibilidad, simplicidad, dimensiones de la matriz. Aprendizaje: planificar un diseño compatible con el material.
- **Actividad 3: Planificación y transferencia del diseño** — El boceto se transfiere a la matriz de prueba mediante papel carbón o reproducción simple y se ajustan proporciones. Aprendizaje: traducción de la idea a la matriz y anticipación de posibles problemas.
- **Actividad 4: Tallado y primera prueba de impresión** — Tallado inicial de la matriz y realización de una prueba de impresión para evaluar resultado y seguridad. Aprendizajes: identificar áreas a corregir, entender la relación entre profundidad y tono.

Evaluación

La evaluación de la unidad 1 se basa en:

- Diseño simple viable: claridad y adecuación del boceto a las limitaciones del material (40%).
- Aplicación de normas de seguridad y manejo de herramientas (30%).
- Transferencia y preparación de la matriz para tallado (15%).
- Participación y trabajo colaborativo en actividades prácticas (15%).

Unidad 2: UNIDAD 2: Creación de una pieza original de xilografía: diseño, técnica y análisis del proceso

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar técnicas de tallado y entintado para producir una impresión de calidad, considerando la cohesión entre diseño y ejecución.
- Integrar diseño y técnica para crear una pieza original de xilografía que comunique una idea clara.
- Elaborar un análisis crítico breve del proceso de trabajo, identificando decisiones de diseño, ajustes técnicos y aprendizajes clave.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Revisión de herramientas y seguridad para técnicas avanzadas

Descripción corta: repaso de herramientas, proporciones de agarre, presión y seguridad en el taller para sesiones de mayor precisión.

2. Tema 2: Técnicas de tallado para lograr líneas y planos

Descripción corta: uso de diferentes gubias, variaciones de profundidad y texturas para crear efectos deseados en la impresión.

3. Tema 3: Proceso de impresión, color y prueba de tiradas

Descripción corta: ensayos con tintas, colores y secuencias de tiradas para lograr una pieza final coherente y equilibrada.

4. Tema 4: Análisis y presentación de la obra

Descripción corta: reflexión sobre el proceso, decisiones de diseño y evaluación de resultados junto con una breve exposición oral o escrita.

Actividades

- **Actividad 1: Taller avanzado de tallado y entintado** — Demostración de técnicas de tallado para líneas finas y planos, práctica individual con supervisión. Puntos clave: control de presión, distribución de tinta y limpieza de la matriz. Aprendizaje: manejo avanzado de herramientas y precisión de ejecución.
- **Actividad 2: Proyecto de diseño y ejecución de una pieza original** — El estudiante diseña y talla una matriz para producir una pieza original; se planifica la tirada y la escala de la obra. Aprendizajes: integración de diseño y técnica, resolución de problemas de impresión.
- **Actividad 3: Pruebas de impresión y ajuste** — Realización de tiradas de prueba con variaciones de tinta y presión para lograr consistencia y contraste deseado. Aprendizajes: experimentación guiada y toma de decisiones basadas en resultados.
- **Actividad 4: Análisis del proceso y presentación de la obra** — Elaboración de un breve informe o exposición que describa el diseño, las decisiones técnicas y las valoraciones personales sobre el proceso. Aprendizajes: pensamiento crítico y comunicación de resultados.

Evaluación

La evaluación de la unidad 2 se evalúa a partir de:

- Calidad de la pieza original: cohesión entre diseño y ejecución (40%).
- Ejecución técnica y control de la impresión (30%).
- Capacidad de análisis y claridad en el informe o presentación (20%).
- Participación y desarrollo de las actividades de taller (10%).