

Fundamentos del dibujo de observación

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión artística está dirigido a estudiantes mayores de 17 años que desean desarrollar su capacidad de crear, interpretar y comunicar ideas a través de distintos lenguajes artísticos. A lo largo del programa, se explorarán áreas como artes plásticas, visuales, música, danza, teatro y medios digitales, con un enfoque interdisciplinario que conecta la técnica, la historia y la cultura. Las prácticas serán principalmente talleres y proyectos prácticos que integran teoría, experimentación y reflexión crítica, con muestras y exposiciones al finalizar cada ciclo. Se promueve la autonomía, la curiosidad intelectual, la colaboración y la comunicación efectiva, así como el uso responsable de recursos, derechos de autor y consideraciones éticas. La evaluación combinará procesos y productos: diarios de proceso, portafolios, presentaciones orales y obras finales, con retroalimentación continua para apoyar el crecimiento personal y artístico. Metodología: aprendizaje basado en proyectos, talleres prácticos, análisis de obras, visitas culturales y presentaciones públicas. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán explorado múltiples lenguajes, desarrollado su voz creadora y adquirido herramientas para continuar su formación artística o aplicar el pensamiento creativo a otros ámbitos de la vida.

Competencias

- Expresa ideas y emociones a través de múltiples lenguajes artísticos y proyectos creativos. - Analiza obras y contextos culturales para comprender mensajes, técnicas y recursos formales. - Planifica, ejecuta y evalúa proyectos artísticos aplicando metodologías de trabajo en equipo y gestión de tiempo. - Comunica procesos, técnicas y resultados de manera clara, tanto de forma verbal como visual o digital. - Colabora en entornos de equipo, asumiendo roles, responsabilidades y retroalimentación constructiva. - Valora la diversidad cultural, la ética profesional y los derechos de autor en la producción artística. - Resuelve problemas creativos, adapta ideas a restricciones y utiliza recursos disponibles de forma responsable. - Refleja críticamente su propio aprendizaje mediante un portafolio y la autoevaluación continua.

Requerimientos

- Participación activa en talleres y proyectos prácticos a lo largo del curso. - Entrega de tareas y proyectos dentro de las fechas establecidas. - Materiales básicos personales (cuaderno de bocetos, lápices, plumas, cuadernos de notas) y disponibilidad de un dispositivo para documentar procesos (teléfono móvil/cámara) cuando sea necesario; la institución podrá facilitar materiales especializados según el proyecto. - Preparación de un portafolio de procesos y productos artísticos para su revisión y muestra final. - Respeto a normas de convivencia, seguridad y propiedad intelectual; cuidado de los materiales y las instalaciones.

Unidades del Curso

Unidad 1: UNIDAD 1: Observación visual y registro inicial

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar elementos clave de una escena: contornos, siluetas y relaciones espaciales básicas.
- Practicar bocetado rápido para registrar la composición general en corto tiempo.
- Utilizar herramientas básicas (lápiz, papel) para generar líneas guía y bocetos ligeros.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Percepción de contornos y siluetas** – Descripción breve: aprender a distinguir los límites externos de los objetos para evitar la tentación de dibujar detalles innecesarios.
2. **Tema 2: Proporciones básicas y relaciones espaciales** – Descripción breve: análisis de tamaño relativo y ubicación de elementos dentro del encuadre.
3. **Tema 3: Boceto ligero y construcción de la escena** – Descripción breve: uso de líneas suaves para establecer la estructura general antes de los detalles.

Actividades

- **Actividad 1: Observación rápida de una escena sencilla** – Descripción: observar un objeto o escena simple y registrar de inmediato su contorno general en 2-3 minutos. Puntos clave: concentración en siluetas, minimización de detalles; Aprendizajes: habilidad de captar la forma sin distracciones.
- **Actividad 2: Boceto de composición en 5 minutos** – Descripción: crear un boceto rápido de una escena con al menos 3 objetos, priorizando proporciones y distribución en el encuadre. Puntos clave: la estructura primero, la colocación relativa; Aprendizajes: repertorio básico de boceto rápido.
- **Actividad 3: Comparación de bocetos en parejas** – Descripción: intercambiar bocetos y señalar aciertos y áreas de mejora en contornos y proporciones. Puntos clave: observación crítica, feedback constructivo; Aprendizajes: reconocer errores comunes y estrategias de corrección.
- **Actividad 4: Diario de observación** – Descripción: registrar breves notas y bocetos de una escena cotidiana durante la semana para entrenar la observación constante; Puntos clave: consistencia; Aprendizajes: hábito de observación sostenida.

Evaluación

Evaluación formativa continua basada en: precisión de contornos y proporciones en los bocetos iniciales, y capacidad para mantener la estructura general de la escena. Criterios: claridad de la silueta, fidelidad a la composición y uso correcto de líneas guía. Evaluación sumativa mediante una pieza final de boceto inicial al cierre de la unidad.

Unidad 2: UNIDAD 2: Proporciones y estructuras básicas

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer y aplicar proporciones relativas entre objetos dentro de una escena.
- Elaborar estructuras geométricas subyacentes (cajas, esferas, cilindros) para estudiar la forma tridimensional.
- Utilizar líneas guía y reglas simples para construir la composición en planta y lateral.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Proporciones relativas y estructuras básicas** – Descripción breve: descomponer objetos en formas simples para entender su tamaño y posición.
2. **Tema 2: Líneas guía y perspectiva básica** – Descripción breve: uso de líneas guía y conceptos básicos de perspectiva para ubicar objetos en el espacio.
3. **Tema 3: Medición y comparación sin instrumento** – Descripción breve: técnicas de comparación de tamaños y distancias entre elementos.

Actividades

- **Actividad 1: Construcción de estructuras geométricas** – Descripción: dibujar objetos cotidianos descompuestos en cajas, esferas y cilindros para entender su volumen. Puntos clave: simplificación, conexión entre formas; Aprendizajes: habilidad para esquematizar objetos complejos.
- **Actividad 2: Guías de perspectiva básica** – Descripción: aplicar líneas guía para situar objetos en una escena de tres cuartos y evitar distorsiones básicas. Puntos clave: vanos y horizontes; Aprendizajes: fundamentos de orientación espacial.
- **Actividad 3: Medición comparativa en la escena** – Descripción: comparar alturas, anchos y longitudes entre objetos para ajustar proporciones. Puntos clave: relaciones entre objetos; Aprendizajes: precisión proporcional gradual.
- **Actividad 4: Mini-proyecto de escena simple** – Descripción: crear una pequeña composición con al menos tres objetos, aplicando estructuras geométricas y guías. Puntos clave: cohesión y claridad; Aprendizajes: planificación y ejecución de una composición robusta.

Evaluación

Evaluación continua de la capacidad para construir objetos a partir de estructuras geométricas y para mantener proporciones entre elementos. Rúbrica que valora: claridad de la forma, uso correcto de guías y consistencia en las proporciones. Evaluación sumativa mediante una escena observada con construcción basada en formas geométricas en la última semana.

Unidad 3: UNIDAD 3: Luz, sombra y volumen

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar la dirección de la luz y las sombras en objetos simples.
- Generar gradaciones tonales para modelar superficies y volumen.

- Aplicar el valor tonal para mejorar la lectura espacial en una composición.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Fuentes de luz y direcciones de sombra** – Descripción breve: analizar cómo la iluminación afecta la forma y la claridad de las superficies.
2. **Tema 2: Valores tonales y gradaciones** – Descripción breve: crear una escala de gris para representar luz y sombra con transiciones suaves.
3. **Tema 3: Modelado de volúmenes simples** – Descripción breve: practicar con objetos simples (esfera, cubo, cilindro) para crear volumen mediante tonos.

Actividades

- **Actividad 1: Estudio de una esfera iluminada** – Descripción: dibujar una esfera bajo una fuente de luz lateral y crear una gradación tonal que indique volumen. Puntos clave: valor 0 a 10, bordes suaves; Aprendizajes: lectura de luz y sombra en volumen.
- **Actividad 2: Bodegón con volumen** – Descripción: representar un par de objetos simples (fruta, utensilios) con iluminación marcada para practicar sombras y reflejos. Puntos clave: contraste y nitidez de bordes; Aprendizajes: definición de volumen y forma.
- **Actividad 3: Análisis de sombras en una escena real** – Descripción: observar una escena real con iluminación natural y anotar las direcciones de sombra y cambios tonales; Aprendizajes: observación crítica y transferencia de valores a dibujo.
- **Actividad 4: Composición tonal de un objeto aislado** – Descripción: crear una composición donde un objeto reciba iluminación completa y practicar la transición de valores. Aprendizajes: control del rango tonal y cohesión visual.

Evaluación

Evaluación centrada en la capacidad de modelar volumen mediante valores tonales y en la representación correcta de luces y sombras. Criterios: claridad del volumen, consistencia tonal y fidelidad a la dirección de la luz. Evaluación sumativa con una pieza de estudio de volumen de un objeto simple y una escena con más elementos.

Unidad 4: UNIDAD 4: Composición y proyecto de observación

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar una escena desde puntos de interés y composición equilibrada (regla de tercios, espaciado, ritmo visual).
- Seleccionar sujetos y fondos que refuercen la intención de la obra.
- Planificar y realizar una obra final que integre observación, proporción, volumen y tono.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Composición y equilibrio visual** – Descripción breve: explorar reglas básicas de composición para dirigir la mirada y crear interés.
2. **Tema 2: Selección de sujetos y encuadre** – Descripción breve: decidir qué elementos incluir y cómo encuadrarlos para comunicar la idea central.
3. **Tema 3: Proyecto final de observación** – Descripción breve: planificar y realizar una pieza completa que combine observación, proporción y tono.

Actividades

- **Actividad 1: Análisis de obras y composición** – Descripción: estudiar 2 obras y discutir cómo se logra el equilibrio, la jerarquía visual y la lectura de la escena. Puntos clave: observación crítica y criterios de composición; Aprendizajes: criterios para evaluar composiciones propias.
- **Actividad 2: Plan de obra y boceto de preproducción** – Descripción: diseñar un plan de obra que incluya sujetos, encuadre y distribución de tonos; crear boceto de composición final. Puntos clave: planificación y previsión; Aprendizajes: organización del proceso creativo.
- **Actividad 3: Ejecución de la pieza final** – Descripción: desarrollar la obra final en sesiones controladas, aplicando todo lo aprendido (observación, proporción, volumen y tono). Puntos clave: ejecución y revisión; Aprendizajes: síntesis de habilidades en un proyecto.
- **Actividad 4: Presentación y retroalimentación** – Descripción: exposición de la obra y discusión entre pares sobre aciertos y oportunidades de mejora. Puntos clave: lenguaje visual y crítica constructiva; Aprendizajes: reflexión y crecimiento progresivo.

Evaluación

Evaluación sumativa de la pieza final y su proceso de realización. Criterios: análisis de composición, fidelidad en observación, control de proporciones y manejo de valores tonales. Evaluación formativa a lo largo de las actividades de planificación y ejecución, con feedback continuo.