

Expresión corporal y corporeidad escénica

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión artística está diseñado para estudiantes mayores de 17 años que deseen explorar y desarrollar su capacidad creativa a través de diversos lenguajes y medios artísticos. La propuesta se estructura en unidades progresivas que conectan la práctica, la reflexión y la comunicación: - Unidad 1: Fundamentos de la expresión plástica y visual, lenguaje, composición y color. - Unidad 2: Técnicas y medios: dibujo, pintura, collage, y trabajos manuales para fortalecer la ejecución técnica. - Unidad 3: Expresión corporal y performance: movimiento, espacio, gesto y puesta en escena para ampliar la dimensión performativa del arte. - Unidad 4: Arte digital y multimedia: herramientas básicas de edición de imágenes, diseño gráfico y narrativa visual. - Unidad 5: Proyecto final y exposición: concepción, planificación, ejecución y presentación de una pieza o exposición que integre lo aprendido. Objetivo: Proporcionar a los estudiantes las herramientas para explorar, crear y comunicar ideas a través de lenguajes artísticos, desarrollando sensibilidad estética, pensamiento crítico y habilidades técnicas en diversos medios. Objetivos específicos: - Desarrollar habilidades técnicas básicas en dibujo, pintura, collage, escultura y expresión corporal. - Explorar distintos lenguajes artísticos y comprender su vocabulario y usos. - Fomentar la observación, el análisis y la crítica constructiva de obras propias y ajenas. - Aplicar procesos de creatividad, planificación de proyectos y gestión del tiempo en proyectos reales. - Realizar un proyecto final que integre técnicas de varias unidades y presentar una exposición reflexiva y argumentada.

Competencias

- Desarrolla creatividad, pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas artísticos en contextos reales. - Expresa ideas e emociones a través de múltiples lenguajes (visual, corporal, digital) y las comunica de forma clara en distintos ámbitos de la vida cotidiana. - Trabaja de forma colaborativa, planifica proyectos artísticos y demuestra responsabilidad y gestión del tiempo en equipos de trabajo. - Observa, interpreta y evalúa obras de arte diversas, cultivando empatía, ética y respeto por la diversidad cultural. - Aplica procesos creativos y técnicos en situaciones prácticas, como diseño de materiales educativos, presentaciones, campañas culturales o proyectos comunitarios. - Desarrolla un portafolio y reflexión continua para el aprendizaje autónomo y la mejora continua.

Requerimientos

- Materiales básicos de arte: cuaderno de dibujo, lápices, goma de borrar, regla, colores (lápices, acuarelas o acrílicos) y papel de diferentes texturas. - Ropa y espacio adecuados para trabajos manuales y pintura, con buena iluminación y ventilación. - Dispositivo con acceso a internet para investigación, referencias y herramientas digitales básicas (opcional según unidad). - Compromiso de participación activa, respeto a normas de seguridad y cuidado de materiales. - Portafolio personal para registrar procesos, bocetos y productos finales. - Disponibilidad para presentar avances y la exposición final ante la comunidad educativa.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Exploración del cuerpo y presencia escénica

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar la relación entre cuerpo, respiración y energía durante la expresión corporal.
- Practicar ejercicios de alineación postural y equilibrio para sostener movimientos básicos.
- Demostrar presencia escénica en ejercicios cortos de expresión personal ante el grupo.

Contenidos Temáticos

1. **Conciencia corporal y respiración** – Exploración de cómo el estado físico y la respiración influyen en la energía y el movimiento.
2. **Alineación y posturas básicas** – Estudio de columna, pelvis, hombros y base de apoyo para sostener movimiento.
3. **Espacio y dirección en el escenario** – Percepción de dirección, focalización de la mirada y uso del escenario.

Actividades

- **Actividad: Calentamiento corporal y respiración consciente** – Sesión guiada para conectar respiración diafragmática con movimientos suaves. Puntos clave: relajación, control de aire y sincronización con el movimiento. Aprendizajes: mayor vínculo entre respiración y expresión, base para movimientos coordinados.
- **Actividad: Alineación estática y dinámica** – Ejercicios de alineación de cuello, tronco y extremidades; cambios de postura para sentir apoyo del cuerpo. Puntos clave: alineación neutral, estabilidad central. Aprendizajes: capacidad de iniciar movimientos desde una base estable.
- **Actividad: Exploración de dirección y espacio** – Desplazamientos cortos en el escenario que exploran llegada, salida y áreas del espacio. Puntos clave: uso del espacio, mirada dirigida. Aprendizajes: control de dirección y presencia en el escenario.
- **Actividad: Mini-montaje de presencia escénica** – Secuencia breve donde cada estudiante usa postura y mirada para comunicar una idea simple. Puntos clave: cohesión entre cuerpo y mirada. Aprendizajes: claridad en la intención expresiva.
- **Actividad: Reflexión y portafolio de observaciones** – Registro de avances y autoevaluación de la presencia escénica. Puntos clave: autoobservación y retroalimentación entre pares. Aprendizajes: capacidad de autoevaluación y ajuste de la presencia en escena.

Evaluación

Se evaluará la comprensión y ejecución de los objetivos de aprendizaje a través de: (i) observación de la alineación y control respiratorio durante ejercicios prácticos; (ii) capacidad de mantener presencia escénica en situaciones cortas; (iii) calidad de la participación y cooperación en actividades de grupo; (iv) portafolio de observaciones y reflexiones.

Unidad 2: Unidad 2: Técnica corporal y movilidad para la expresión escénica

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar ejercicios de movilidad articular, flexibilidad y control del tronco para sostener movimientos variados.
- Practicar respiración diafragmática y manejo de tensiones para sostener secuencias corporales prolongadas.
- Construir microsecuencias de movimiento que comuniquen una emoción o idea específica.

Contenidos Temáticos

1. **Movilidad, respiración y control** – Relación entre movilidad articular, respiración y estabilidad del cuerpo.
2. **Coordinación y ritmo** – Sincronización de movimiento con tempo musical y marcación del cuerpo.
3. **Conexión cuerpo-espacio y ritmo** – Integración del cuerpo con el entorno y flotación entre acciones.

Actividades

- **Actividad: Calentamiento dinámico y movilidad** – Serie de ejercicios para activar articulaciones y flexibilizar músculos. Puntos clave: amplitud de movimiento, relax muscular. Aprendizajes: mayor facilidad para iniciar movimientos complejos.
- **Actividad: Respiración y control del tronco** – Ejercicios de respiración y contención del core para sostener secuencias cortas. Puntos clave: estabilidad central y fluidez respiratoria. Aprendizajes: manejo de la energía para movimientos prolongados.
- **Actividad: Microsecuencias en parejas con ritmo** – Creación de gestos coordinados con una pareja, adaptando ritmo y espacio. Puntos clave: comunicación no verbal y sincronía. Aprendizajes: cooperación y cohesión en movimiento.
- **Actividad: Registro de progreso y reflejo** – Diario de entrenamiento y análisis de grabaciones para ajustar técnica. Puntos clave: observación crítica y ajuste. Aprendizajes: autoevaluación basada en evidencia visual.

Evaluación

Se evaluará conforme a: (i) dominio de movilidad y control del tronco; (ii) capacidad para crear y ejecutar secuencias con ritmo; (iii) calidad de la conexión cuerpo-espacio durante las actividades; (iv) progreso registrado en el portafolio y autoevaluaciones.

Unidad 3: Unidad 3: Expresión facial y corporeidad de la emoción

Objetivos de Aprendizaje

- Desarrollar control de expresión facial (ojos, rostro, manos) para comunicar emociones específicas.
- Utilizar la corporeidad para transmitir emociones en secuencias cortas de escenario.
- Analizar la relación entre gesto facial y movimiento global en una dinámica escénica.

Contenidos Temáticos

1. **Expresión facial como señal no verbal** – Comprensión de cómo la cara comunica estados internos sin palabras.
2. **Gestualidad y semiótica del cuerpo** – Estudio de gestos y su significado dentro de la escena.
3. **Proyección emocional en el espacio** – Uso de distancia, contacto visual y energía para comunicar emociones.

Actividades

- **Actividad: Observación y lectura emocional** – Análisis de expresiones y gestos en escenas cortas para mapear emociones. Puntos clave: interpretación de señales no verbales. Aprendizajes: precisión en la lectura de emociones a partir de gestos.
- **Actividad: Mapeo de gestos por emoción** – Construcción de bibliotecas de gestos para emociones básicas. Puntos clave: consistencia entre gesto y emoción. Aprendizajes: repertorio claro de gestos expresivos.
- **Actividad: Dramatización de emociones específicas** – Escenas cortas enfocadas en una emoción determinada. Puntos clave: coherencia entre rostro y cuerpo. Aprendizajes: armonía entre gesto facial y movimiento.
- **Actividad: Juegos de mirada y distancia escénica** – Dinámicas para gestionar contacto visual y uso del espacio; ejercicios en parejas o grupales. Puntos clave: control de proximidad y presencia. Aprendizajes: lectura de la energía emocional en el entorno.

Evaluación

La evaluación considerará: (i) capacidad de lectura y transmisión emocional a través de expresión facial y gestual; (ii) coherencia entre gesto facial y movimiento; (iii) calidad de la actuación en microescenas; (iv) análisis y reflexión en el portafolio de aprendizaje.

Unidad 4: Unidad 4: Proyecto final - montaje corto de corporeidad escénica

Objetivos de Aprendizaje

- Planificar y diseñar un montaje corporal, ya sea individual o en grupo.
- Aplicar técnicas de espacio, movimiento, expresión y cooperación durante el proceso de ensayo y desempeño.
- Analizar y reflexionar sobre el propio trabajo y el de los pares para enriquecer futuros procesos creativos.

Contenidos Temáticos

1. **Planificación y guion corporal** – Definición de tema, secuencias y distribución espacial.
2. **Ensayo y retroalimentación** – Proceso de ensayo, observación y mejora a partir de la retroalimentación.
3. **Presentación y autoevaluación** – Puesta en escena y valoración de desempeño propio y del grupo.

Actividades

- **Actividad: Tormenta de ideas y mapeo corporal** – Generación de ideas y bosquejo de secuencias corporales para el montaje. Puntos clave: claridad temática y distribución espacial. Aprendizajes: plan de ejecución claro y

colaborativo.

- **Actividad: Ensayo dirigido y retroalimentación** – Sesiones de ensayo con comentarios de compañeros y docente. Puntos clave: implementación de sugerencias y ajustes en tiempo real. Aprendizajes: mejora continua basada en retroalimentación.
- **Actividad: Ensayo de elementos de escena y diálogo no verbal** – Puesta en escena con énfasis en gestualidad, ritmo y espacialidad. Puntos clave: cohesión de elementos escénicos. Aprendizajes: integración de movimiento, expresión y espacio.
- **Actividad: Presentación final y autoevaluación** – Presentación del montaje ante la clase y realización de una autoevaluación y coevaluación. Puntos clave: reflexión crítica y reconocimiento de aprendizaje. Aprendizajes: habilidades de divulgación de procesos creativos y valoración entre pares.

Evaluación

Evaluación integrada del montaje final considerando: (i) claridad y coherencia del concepto corporal; (ii) calidad de la ejecución técnica y expresiva; (iii) trabajo en equipo y cooperación; (iv) capacidad de análisis y reflexión en la autoevaluación y coevaluación; (v) evidencia documental en el portafolio.