

Proyectos de expresión artística y lenguaje audiovisual

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística está diseñado para estudiantes de 13 a 14 años, con el propósito de desarrollar la creatividad, la capacidad de observación y la habilidad para comunicar ideas y emociones a través de diferentes lenguajes artísticos. El curso se organiza en 4 unidades que combinan exploración práctica, fundamentos técnicos y proyectos significativos, fomentando la experimentación, el trabajo en equipo y la reflexión crítica sobre el propio proceso creativo. Se busca que los alumnos integren conocimientos teóricos y prácticas artísticas para aplicarlos en situaciones reales y contextos culturales cercanos.

Unidad 1: Exploración del lenguaje visual y la creatividad. Los estudiantes investigan conceptos básicos como línea, forma, color, textura y composición, y realizan ejercicios de observación y boceto rápido para desbloquear ideas personales. Se favorece la expresión espontánea y la toma de riesgos estéticos, con énfasis en el proceso más que en la perfección técnica.

Unidad 2: Técnicas básicas de expresión gráfica y audiovisual. Se trabajan técnicas de dibujo, pintura (acuarela, témpera o acrílica según el material disponible) y collage, así como principios de composición y manejo de materiales. Actividades prácticas, ejercicios guiados y proyectos breves permiten construir un portfolio inicial.

Unidad 3: Lenguajes expresivos y expresión corporal. Se explora la dimensión performativa y la experimentación con materiales tridimensionales o reciclados. Los alumnos crean obras que combinan movimiento, sonido, objetos y espacio, promoviendo la colaboración y la responsabilidad en el manejo de recursos.

Unidad 4: Proyecto integrador y exposición de aprendizaje. Cada estudiante o equipo desarrolla un proyecto final que puede ser una pieza visual, una instalación simple, una breve performance o una propuesta digital. Se realiza una presentación oral y un registro escrito del proceso, con autoevaluación y retroalimentación entre pares.

En resumen, el curso busca que los estudiantes +Conozcan y apliquen diferentes lenguajes artísticos; +Desarrollen habilidades de observación, análisis y crítica constructiva; +Moderen su creatividad a través de prácticas, experimentación y reflexión; +Adquieran herramientas para expresar ideas de forma auténtica y respetuosa dentro de un entorno colaborativo.

Competencias

- Creatividad y expresión artística: generar ideas originales y expresarlas a través de al menos dos lenguajes artísticos.
- Observación y análisis estético: identificar elementos visuales y sensoriales en obras propias y ajenas.
- Técnicas básicas de expresión visual: manejo de técnicas de dibujo, pintura, collage y uso de materiales de forma adecuada y segura.
- Comunicación y trabajo colaborativo: explicar ideas, escuchar a otros y coordinarse en proyectos grupales.
- Pensamiento crítico y reflexión: evaluar procesos, tomar decisiones y justificar elecciones artísticas.
- Responsabilidad y ética del recurso: cuidado del material, organización del espacio y respeto por las opiniones de los demás.
- Presentación y portafolio: documentar procesos y resultados, comunicar aprendizaje de manera clara y coherente.

Requerimientos

- Materiales básicos: cuaderno de boceto, hojas, lápices (2B, 4B), borrador, sacapuntas, reglas, tijeras, pegamento, revistas para collage; pinturas básicas (acrílica o témpera o acuarela), pinceles de distintos tamaños, papel de diferentes grosores; cartulinas y un portafolio o carpeta para organizar trabajos. - Espacio de trabajo adecuado: aula con buena iluminación, mesas en grupos y zona para exhibición de trabajos. - Recursos digitales: teléfono o cámara para documentar procesos, ordenador o tablet para digitalizar avances y crear presentaciones simples. - Disponibilidad y compromiso: asistencia regular a las sesiones prácticas y entrega de trabajos dentro de los plazos establecidos. - Seguridad y convivencia: manejo responsable de materiales, normas de seguridad y respeto hacia compañeros y docentes.

Unidades del Curso

Unidad 1: Diseño Curricular: Proyectos de expresión artística y lenguaje audiovisual Diseño curricular: Proyectos de expresión artística y lenguaje audiovisual Unidad 1: Reconocimiento de los componentes del lenguaje audiovisual

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer los recursos clave: planos, encuadre, iluminación, sonido y edición en ejemplos breves.
- Describir la función de cada recurso para comunicar un mensaje específico.
- Relacionar cómo la combinación de recursos contribuye al significado de un proyecto artístico.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Planos y encuadre: diferencias, perspectivas y su relación con la historia.
2. **Tema 2:** Iluminación y sonido: crear atmósferas y claridad para apoyar la idea.
3. **Tema 3:** Edición básica y montaje: unir escenas para comunicar un mensaje.

Actividades

- **Actividad 1:** Observación de clips cortos para identificar planos y encuadre. Describe qué transmite cada recurso y cómo apoya la idea. Aprendizaje activo: análisis y explicación. Principales aprendizajes: cada recurso afecta la lectura de la escena.
- **Actividad 2:** Clasificación de recursos en un video breve de la escuela y justificación de elecciones. Aprendizaje activo: argumentación y evidencia. Aprendizajes: vínculos entre recurso y efecto comunicativo.
- **Actividad 3:** Experimento rápido de iluminación y sonido con una escena simple en parejas. Registrarán cambios en la atmósfera y la claridad del mensaje. Aprendizaje activo: práctica técnica y reflexión. Aprendizajes: impacto de iluminación y sonido en la percepción.
- **Actividad 4:** Mini-proyecto de edición: unir dos tomas con un corte básico y comentar el efecto en el ritmo y la cohesión. Aprendizaje activo: edición básica y crítica constructiva. Aprendizajes: la edición influye en la claridad del mensaje.

Evaluación

Se evaluarán los objetivos mediante:

- Identificación correcta de los componentes en ejemplos prácticos.
- Explicación clara de la función de cada recurso para comunicar un mensaje.
- Recordatorio de cómo la combinación de recursos refuerza el significado del proyecto.

Unidad 2: Unidad 2: Analizar ideas y definir el mensaje del proyecto

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar una idea de proyecto y extraer su mensaje central.
- Identificar al público y al contexto de la creación para afinar el mensaje.
- Formular una declaración de mensaje clara que guíe las decisiones visuales y sonoras.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Idea y mensaje: qué quiero comunicar y por qué importa.
2. **Tema 2:** Público objetivo y contexto: para quién y dónde se verá el proyecto.
3. **Tema 3:** Recursos para comunicar: visuales y sonoros que fortalecen el mensaje.

Actividades

- **Actividad 1:** Discusión guiada: a partir de una idea dada, identificar el mensaje principal y posibles matices. Aprendizaje activo: razonamiento propio y debate. Aprendizajes: claridad del mensaje y enfoque temático.
- **Actividad 2:** Mapeo de público y contexto: crear una breve ficha de audiencia y entorno de la obra. Aprendizaje activo: investigación y generalización. Aprendizajes: adaptación del mensaje al público.
- **Actividad 3:** Esbozo de declaración de mensaje: redactar una oración o lema que resuma el proyecto. Aprendizaje activo: síntesis y claridad lingüística. Aprendizajes: precisión en la comunicación.
- **Actividad 4:** Análisis de ejemplos: revisar dos proyectos y discutir cómo el mensaje se apoya en recursos visuales y sonoros. Aprendizaje activo: análisis crítico. Aprendizajes: identificar estrategias exitosas.

Evaluación

Evaluación basada en:

- Claridad y coherencia del mensaje definido a partir de la idea.
- Comprensión del público y del contexto, y su impacto en las decisiones creativas.
- Capacidad para justificar elecciones visuales y sonoras que apoyen el mensaje.

Unidad 3: Unidad 3: Planificación y guionización con storyboard básicos

Objetivos de Aprendizaje

- Redactar un guion breve que describa acciones, diálogos y recursos básicos.
- Crear un storyboard sencillo que visualice secuencias y planos clave.
- Definir un cronograma y roles simples para el desarrollo del proyecto.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Guion básico: estructura, escenas y diálogos simples.
2. **Tema 2:** Storyboard: representación visual de las tomas y la secuencia.
3. **Tema 3:** Plan de trabajo y roles en equipo: organización del tiempo y responsabilidades.

Actividades

- **Actividad 1:** Escribir un guion corto para una escena de 1–2 minutos. Aprendizaje activo: escritura orientada a la historia. Aprendizajes: claridad de acciones y diálogos.
- **Actividad 2:** Diseñar un storyboard básico con 5–7 viñetas que representen las tomas principales. Aprendizaje activo: traducción de ideas en imágenes. Aprendizajes: visión previa de la experiencia audiovisual.
- **Actividad 3:** Crear un plan de trabajo simple: cronograma semanal y roles (director, cámara, sonido, edición). Aprendizaje activo: organización y asignación de tareas. Aprendizajes: responsabilidad compartida y gestión del tiempo.
- **Actividad 4:** Revisión entre pares del guion y storyboard: retroalimentación constructiva para mejoras. Aprendizaje activo: crítica y revisión de pares. Aprendizajes: apertura a la mejora.

Evaluación

Evaluación enfocada en:

- Claridad y coherencia del guion y su relación con el storyboard.
- Precisión y creatividad en el storyboard para prever el lenguaje audiovisual.
- Planificación efectiva de tiempo y roles en el equipo.

Unidad 4: Unidad 4: Prototipo de proyecto artístico con imágenes y sonido

Objetivos de Aprendizaje

- Ejecutar las tomas de acuerdo al guion y storyboard.
- Registrar audio y video con suficiente claridad para el prototipo.
- Montar el prototipo en una versión coherente y presentable.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Preparación de recursos y equipo básico.
2. **Tema 2:** Grabación de imágenes y sonido para prototipo.

3. **Tema 3:** Montaje y revisión rápida del prototipo.

Actividades

- **Actividad 1:** Preparar equipo, revisar guion y storyboard, y asignar tareas finales. Aprendizaje activo: organización y responsabilidad. Aprendizajes: claridad de roles y recursos disponibles.
- **Actividad 2:** Grabación de escenas claves con enfoque en encuadre, iluminación y audio limpio. Aprendizaje activo: técnica básica de captura. Aprendizajes: calidad de imagen y sonido en el prototipo.
- **Actividad 3:** Edición inicial del prototipo: unir tomas y eliminar ruidos. Aprendizaje activo: edición orientada al mensaje. Aprendizajes: coherencia y fluidez narrativa.
- **Actividad 4:** Revisión en grupo y ajustes finales para presentar el prototipo. Aprendizaje activo: crítica constructiva y mejora. Aprendizajes: capacidad de iterar y mejorar.

Evaluación

Evaluación del prototipo mediante:

- Fidelidad al guion y storyboard y cohesión entre imagen y sonido.
- Calidad técnica básica: encuadre, iluminación, sonido y cortes simples.
- Capacidad de trabajar dentro del plan de trabajo y cumplir plazos.

Unidad 5: Unidad 5: Técnicas básicas de grabación y edición

Objetivos de Aprendizaje

- Realizar encuadres acordes al mensaje y a la escena.
- Usar iluminación adecuada para resaltar el sujeto y la atmósfera.
- Capturar audio limpio y realizar cortes simples que mejoren la narrativa.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Encuadre y composición: reglas simples y creatividad.
2. **Tema 2:** Iluminación y sonido: claridad y atmósfera.
3. **Tema 3:** Edición y cortes: continuidad, ritmo y coherencia.

Actividades

- **Actividad 1:** Práctica de encuadre: tomar imágenes con diferentes planos y discutir su efecto. Aprendizaje activo: experimentación visual. Aprendizajes: comprensión de lectura de imagen.
- **Actividad 2:** Sesión de iluminación básica: iluminación frontal/lateral y su impacto. Aprendizaje activo: técnicas de iluminación. Aprendizajes: mejor resolución de forma y volumen.

- **Actividad 3:** Registro de audio: reducir ruido de fondo y mejorar claridad. Aprendizaje activo: manejo de audio. Aprendizajes: audio más limpio facilita la comunicación.
- **Actividad 4:** Edición de una escena corta con cortes simples y transiciones mínimas. Aprendizaje activo: edición básica. Aprendizajes: fluidez y cohesión narrativa.

Evaluación

Evaluación de acuerdo a:

- Calidad de encuadre y composición en las tomas.
- Claridad de iluminación y sonido; adecuación al mensaje.
- Coherencia de la edición y eficacia de los cortes para comunicar la historia.

Unidad 6: Unidad 6: Evaluación crítica de proyectos y pares

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar criterios de evaluación básicos a proyectos finales.
- Identificar al menos dos áreas de mejora en cada proyecto.
- Proponer acciones concretas para implementar mejoras.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Criterios simples de calidad audiovisual y narrativa.
2. **Tema 2:** Retroalimentación constructiva y diálogo crítico.
3. **Tema 3:** Planes de mejora y seguimiento de acciones.

Actividades

- **Actividad 1:** Evaluación entre pares de 2 proyectos usando una lista de verificación simple. Aprendizaje activo: crítica estructurada. Aprendizajes: identificar fortalezas y debilidades de forma objetiva.
- **Actividad 2:** Sesión de retroalimentación guiada en grupo, con ejemplos de feedback respetuoso y constructivo. Aprendizaje activo: comunicación asertiva. Aprendizajes: cómo dar y recibir comentarios.
- **Actividad 3:** Elaboración de un plan de mejora para cada proyecto, con acciones concretas y plazos. Aprendizaje activo: planificación de mejoras. Aprendizajes: enfoque orientado a resultados.
- **Actividad 4:** Presentación de las mejoras y seguimiento en una breve revisión final. Aprendizaje activo: presentación y ajuste continuo. Aprendizajes: hábitos de mejora continua.

Evaluación

La evaluación se centra en:

- Calidad de la evaluación realizada a sí mismos y a otros.

- Capacidad para identificar al menos dos áreas de mejora y proponer acciones realistas.
- Aplicación de las mejoras en el siguiente producto o revisión final.

Unidad 7: Unidad 7: Colaboración y roles en equipos pequeños

Objetivos de Aprendizaje

- Asignar roles claros según habilidades y preferencias.
- Organizar un plan de trabajo con hitos y plazos.
- Coordinar la comunicación dentro del equipo y resolver conflictos de forma constructiva.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Distribución de roles y responsabilidades.
2. **Tema 2:** Gestión del tiempo y seguimiento de avances.
3. **Tema 3:** Toma de decisiones y resolución de conflictos en equipo.

Actividades

- **Actividad 1:** Dinámica de roles: los estudiantes proponen y asumen funciones (director, cámara, sonido, edición, producción, etc.). Aprendizaje activo: roles definidos y responsabilidad compartida.
- **Actividad 2:** Creación de un cronograma de proyecto en grupo y asignación de plazos. Aprendizaje activo: planificación temporal. Aprendizajes: compromiso con el calendario.
- **Actividad 3:** Reuniones de revisión y toma de decisiones para ajustar el plan según avances y obstáculos. Aprendizaje activo: comunicación y negociación. Aprendizajes: adaptabilidad y cooperación.
- **Actividad 4:** Simulación de un mini-proyecto en equipo para practicar resolución de conflictos. Aprendizaje activo: resolución de problemas en equipo. Aprendizajes: manejo de desacuerdos y consenso.

Evaluación

Evaluación centrada en:

- Claridad en la distribución de roles y responsabilidad individual.
- Capacidad de organización y cumplimiento de plazos.
- Calidad de las decisiones tomadas y cooperación dentro del grupo.

Unidad 8: Unidad 8: Comunicación del significado y decisiones creativas

Objetivos de Aprendizaje

- Preparar una presentación oral o visual que explique el proyecto, el mensaje y las decisiones creativas.
- Resaltar la conexión entre recursos audiovisuales y el significado.

- Responder preguntas y justificar elecciones con evidencia de las etapas anteriores.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Construcción del discurso y claridad del mensaje.
2. **Tema 2:** Apoyo visual: material de apoyo, diapositivas o video resumen.
3. **Tema 3:** Defensa de decisiones creativas y respuestas a preguntas.

Actividades

- **Actividad 1:** Preparar una presentación breve que explique el proyecto, el mensaje y las decisiones creativas.
Aprendizaje activo: organización de ideas y práctica de exposición. Aprendizajes: comunicación clara y convincente.
- **Actividad 2:** Crear recursos de apoyo visual simples (diapositivas, cartel o video corto) que refuercen el mensaje.
Aprendizaje activo: diseño de apoyo visual. Aprendizajes: síntesis de información y apoyo a la explicación.
- **Actividad 3:** Sesión de preguntas y respuestas con retroalimentación de compañeros. Aprendizaje activo: escucha activa y defensa de ideas. Aprendizajes: mejora de la capacidad de justificar decisiones.
- **Actividad 4:** Presentación final ante la clase o auditorio escolar. Aprendizaje activo: comunicación pública.
Aprendizajes: confianza en la expresión y claridad del mensaje.

Evaluación

Evaluación centrada en:

- Claridad y coherencia de la explicación del proyecto y del mensaje.
- Conexión entre decisiones creativas y recursos audiovisuales utilizados.
- Calidad de la defensa de ideas y capacidad de responder preguntas de forma adecuada.