

Técnicas y materiales artísticos

Educación Artística | Historia del Arte

Descripción del Curso

Este curso de Historia del Arte, orientado a estudiantes mayores de 17 años, propone una aproximación integral a la experiencia estética a través del análisis, la interpretación y la expresión comunicativa. A lo largo de las unidades, se busca comprender cómo la técnica, el material y el contexto histórico influyen en la percepción y en la experiencia del espectador, promoviendo una mirada crítica, reflexiva y creativa. La Unidad 3, Comunicación de la experiencia estética – portafolio y presentación, se enmarca en este objetivo y propone una experiencia de aprendizaje centrada en la organización de información, el uso de evidencias y la expresión oral y visual para facilitar la experiencia estética. En este marco, el curso fomenta la capacidad de argumentar con claridad, presentar ideas de forma estructurada y valorar las distintas perspectivas que emergen al analizar una obra de arte. Se enfatizan habilidades prácticas y metacognitivas: planificación de proyectos, selección de evidencias, organización de contenidos y uso responsable de fuentes. Además, se promueve la evaluación entre pares y la autoevaluación como herramientas para mejorar la calidad de las entregas y el aprendizaje sostenido, de modo que los estudiantes sean capaces de transferir lo aprendido a situaciones reales y culturales fuera del aula.

Competencias

- Analizar obras de arte considerando técnica, material y contexto histórico para explicar su experiencia estética.
- Comunicarse de forma clara y estructurada, tanto de manera oral como visual, para expresar ideas complejas de arte.
- Diseñar y organizar un portafolio que documente procesos de aprendizaje y evidencie reflexión crítica.
- Desarrollar presentaciones orales o digitales que articulen relaciones entre técnica, material y contexto en obras seleccionadas.
- Aplicar estrategias de evaluación entre pares y autoevaluación para mejorar la claridad, coherencia y argumentación.
- Trabajar de forma colaborativa, respetando diversas perspectivas y gestionando el tiempo y los recursos de manera responsable.
- Transferir capacidades analíticas y comunicativas a contextos culturales, cívicos y personales, promoviendo la apreciación ética del arte.

Requerimientos

- Portafolio que contenga fichas técnicas de 3 obras, destacando técnica, material y contexto, y su experiencia estética.
- Presentación oral o digital que explique las relaciones entre técnica, material y contexto en las obras seleccionadas.

- Participación y aportes en actividades de evaluación entre pares y autoevaluación, con evidencias de mejora en entregas futuras.
- Acceso a recursos digitales o físicos para investigación y apoyo en la construcción del portafolio y la presentación (fuentes, imágenes, bibliografía básica).
- Entrega de trabajos dentro de los plazos establecidos y cumplimiento de criterios de calidad y originalidad.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Técnicas y materiales artísticos - fundamentos

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer técnicas básicas (dibujo, pintura, grabado, collage y escultura) y sus materiales asociados en prácticas y contextos históricos.
- Describir ejemplos de al menos tres técnicas y sus materiales en contextos históricos relevantes.
- Registrar observaciones de pruebas prácticas para dos técnicas diferentes y argumentar la elección de material en función del objetivo estético.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Dibujo y grafito — Descripción corta: exploración de líneas, sombreado y control de valor con grafito y carbón.
2. Tema 2: Pintura tradicional — Descripción corta: técnicas y materiales (témpera, acuarela y óleo) sobre distintos soportes.
3. Tema 3: Grabado y técnicas de reproducción — Descripción corta: xilografía, grabado en metal y procesos de impresión.
4. Tema 4: Técnicas mixtas y collage — Descripción corta: combinación de materiales para explorar textura y significado estético.

Actividades

1. **Actividad 1: Observación guiada de técnicas de dibujo** - Descripción: los estudiantes analizan muestras de grafito, carbón y tinta, y registran diferencias de trazo y sombreado.
 - Identificar valores tonales y relacionarlos con la herramienta utilizada.
 - Registrar observaciones en un cuaderno de campo con ejemplos visuales.
 - Aprendizaje clave: capacidad de identificar técnica y herramienta a partir de la imagen.
2. **Actividad 2: Prueba práctica de pintura tradicional** - Descripción: experimentar con témpera, acuarela y óleo en distintos soportes para comparar resultados.
 - Explorar la relación técnica-soporte y su efecto en la luminosidad.

- Analizar cómo la capa de color modifica la percepción del resultado.
- Aprendizajes: capacidad de seleccionar técnica y material para lograr un efecto deseado.

3. **Actividad 3: Taller de grabado sencillo** - Descripción: linóleo o grabado en madera con una impresión básica; comprender la relación entre matriz y transferencia.

- Conocer la matriz, la presión y la reproducción.
- Producción de una edición simple y análisis de variaciones entre copias.
- Aprendizajes: entender cómo la técnica de grabado condiciona la reproducción y el resultado final.

4. **Actividad 4: Técnica mixta para texturas** - Descripción: creación de una pieza con collage y elementos de diferentes materiales para explorar texturas y significados.

- Experimentar con capas, recortes y textura táctil.
- Analizar la interacción entre materialidad y narrativa visual.
- Aprendizajes: planificar una composición que integre variadas texturas.

5. **Actividad 5: Registro de contextos históricos** - Descripción: investigación breve de contextos históricos y su relación con las técnicas y materiales estudiados en al menos dos obras representativas.

- Construir fichas concisas de contexto histórico y tecnológico.
- Relacionar técnica y material con el significado histórico.
- Aprendizajes: capacidad de argumentar la relación entre técnica-contexto en una obra.

Evaluación

- Evaluación del Objetivo General (Unidad 1): identificar técnicas y materiales. Criterios: precisión en la identificación, uso correcto de terminología y calidad de los registros de observación en el portafolio.
- Rúbrica de desempeño práctico para las pruebas de dibujo, pintura y grabado.
- Portafolio final de la unidad: al menos 4 entradas que describan técnica, material y contexto, con evidencias visuales o descripciones claras.

Unidad 2: Unidad 2: Técnica, material y contexto histórico - obras representativas

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar, en tres obras representativas, la técnica y el material utilizados y relacionarlos con su contexto histórico.
- Explicar de qué manera la técnica y el material influyen en la interpretación estética y cultural de cada obra.
- Desarrollar una comparación crítica entre al menos dos obras para evidenciar variaciones de contexto y elección técnica.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: La Mona Lisa (Leonardo da Vinci) — Descripción corta: óleo sobre madera, sfumato; contexto Alto Renacimiento.
2. Tema 2: Las Meninas (Diego Velázquez) — Descripción corta: óleo sobre lienzo; contexto Barroco y juego de perspectiva.
3. Tema 3: Guernica (Pablo Picasso) — Descripción corta: óleo sobre lienzo; contexto de la Guerra Civil, cubismo y expresionismo.

Actividades

1. **Actividad 1: Análisis crítico de obras** - Descripción: análisis comparativo de las tres obras indicadas, enfocándose en técnica, material y contexto histórico.
 - Identificar qué técnica y material caracterizan cada obra.
 - Relacionar el contexto histórico con las elecciones artísticas.
 - Aprendizajes: capacidad de argumentar cómo la técnica y el contexto condicionan el significado.
2. **Actividad 2: Dinámica de contexto-cultural** - Descripción: investigación en equipo sobre el momento histórico de cada obra y su impacto en el público de la época.
 - Elaborar un breve informe de contexto.
 - Relacionar el contexto con elecciones formales de la obra.
 - Aprendizajes: comprensión de la influencia del contexto en la recepción.
3. **Actividad 3: Mapa conceptual de relaciones** - Descripción: crear un mapa que conecte técnica, material y contexto para cada obra y mostrar similitudes y diferencias.
 - Organizar ideas de forma visual y clara.
 - Demostrar relaciones causa-efecto entre técnica/material y significados.
 - Aprendizajes: síntesis y claridad expositiva.
4. **Actividad 4: Presentación de caso** - Descripción: cada grupo presenta su análisis ante la clase, con apoyo de imágenes y fichas técnicas.
 - Comunicar ideas con evidencia textual y visual.
 - Practicar la argumentación y la escucha crítica.
 - Aprendizajes: habilidades de comunicación y defensa de una interpretación basada en datos.
5. **Actividad 5: Microensayo comparativo** - Descripción: redacción de un ensayo corto que compare dos obras, conectando técnica, material y contexto.
 - Desarrollar una tesis y sustentarla con ejemplos.
 - Reflexionar sobre la experiencia estética creada por cada obra.
 - Aprendizajes: manejo de argumentos y claridad de expresión escrita.

Evaluación

- Evaluación del Objetivo General (Unidad 2): analizar la relación técnica-materia-contexto y su impacto en el significado. Criterios: precisión en la identificación técnica y material, profundidad contextual, y calidad del análisis comparativo.
- Rúbrica de análisis crítico escrito y presentación oral de cada obra.
- Portafolio de análisis con fichas técnicas y enlaces/contexto para las 3 obras.

Unidad 3: Unidad 3: Comunicación de la experiencia estética - portafolio y presentación

Objetivos de Aprendizaje

- Elaborar un portafolio con fichas técnicas de 3 obras, destacando técnica, material y contexto, y su experiencia estética.
- Desarrollar una presentación oral o digital que explique las relaciones entre técnica, material y contexto en las obras seleccionadas.
- Aplicar estrategias de evaluación entre pares y autoevaluación para mejorar la claridad y la argumentación.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Diseño y estructura del portafolio — Descripción corta: organización de contenidos, secciones y recursos visuales.
2. Tema 2: Comunicación visual y discurso — Descripción corta: lenguaje visual, texto acompañante y secuenciación de ideas en una presentación.
3. Tema 3: Crítica y reflexión estética — Descripción corta: prácticas de crítica constructiva y autoevaluación.
4. Tema 4: Proyecto final de portafolio y presentación — Descripción corta: integración de 3 obras con análisis de técnica, material y contexto.

Actividades

1. **Actividad 1: Fichas técnicas de obras elegidas** - Descripción: crear fichas técnicas detalladas para 3 obras, incluyendo técnica, material y contexto, con imágenes o reproducciones cuando sea posible.
 - Organizar información de forma clara y concisa.
 - Incorporar evidencia contextual que sustente la interpretación.
 - Aprendizajes: capacidad de sintetizar información y presentar datos clave.
2. **Actividad 2: Construcción del portafolio** - Descripción: diseño y montaje de un portafolio digital o físico que integre fichas, comparaciones y reflexiones personales.
 - Aplicar principios de organización, legibilidad y diseño visual.
 - Integrar imágenes y textos de forma coherente.
 - Aprendizajes: competencia en comunicación visual y estructuración de información.

3. **Actividad 3: Presentación oral o digital** - Descripción: exposición de 6-8 minutos donde se expliquen las relaciones entre técnica, material y contexto, apoyándose en el portafolio.
- Desarrollar claridad en la expresión oral y uso de apoyos visuales.
 - Practicar la gestión del tiempo y la respuesta a preguntas.
 - Aprendizajes: habilidades de comunicación y defensa de ideas con evidencia.
4. **Actividad 4: Autoevaluación y coevaluación** - Descripción: revisión entre pares y autoevaluación de las presentaciones y fichas técnicas, con criterios explícitos.
- Identificar fortalezas y áreas de mejora.
 - Proporcionar retroalimentación constructiva.
 - Aprendizajes: reflexión crítica y mejora continua.
5. **Actividad 5: Ensayo de cierre** - Descripción: redacción de un breve ensayo que sintetice la experiencia estética de las obras presentadas y la relación entre técnica, material y contexto.
- Desarrollar una tesis clara y sustentada.
 - Expresar cómo la experiencia estética varía con la técnica y el contexto.
 - Aprendizajes: habilidades de escritura analítica y argumentación.

Evaluación

- Evaluación del Objetivo General (Unidad 3): comunicar de forma clara la relación entre técnica, material y contexto. Criterios: claridad y coherencia del portafolio, calidad de las fichas técnicas, y efectividad de la presentación oral o digital.
- Rúbrica de evaluación del portafolio y de la presentación (contenido, organización, evidencia histórica y claridad comunicativa).
- Autoevaluación y coevaluación como parte del proceso de mejora.