

Representaciones de género a lo largo de la historia del arte

Educación Artística | apreciación artística

Descripción del Curso

Este curso de Apreciación Artística está diseñado para estudiantes de 15 a 16 años y propone un recorrido de cuatro semanas que desarrolla la lectura de obras realistas y vanguardistas para analizar la representación de género, su contexto histórico, las técnicas empleadas y los símbolos presentes. A través de tres actividades clave, los alumnos conectarán arte, sociedad e historia: 1) Análisis comparativo entre una obra realista y una obra vanguardista, identificando cambios en la representación de género y proponiendo explicaciones contextuales basadas en el periodo y en la técnica; 2) Inventario de símbolos: identificación y descripción de al menos tres elementos simbólicos en cada obra, comparando su uso y significado entre periodos; 3) Presentación final: elaboración y exposición de un análisis breve ante el grupo, defendiendo las conclusiones con evidencia visual y contexto histórico. El curso favorece el desarrollo de la alfabetización visual, el razonamiento crítico, la capacidad de argumentar con evidencia y la habilidad para comunicar ideas de forma clara y respetuosa. Al finalizar, el estudiante será capaz de realizar un análisis comparativo, interpretar iconografía de género en diferentes obras y presentar conclusiones integrando contexto histórico y resultados de la observación. Se fomenta el trabajo colaborativo, la escucha activa y la reflexión ética sobre representaciones de género en el arte y en medios actuales.

Competencias

- Analizar críticamente obras realistas y vanguardistas, comparando representaciones de género y su contexto histórico.
- Interpretar iconografía y símbolos presentes en las obras y explicar su significado en distintos periodos.
- Argumentar con evidencia visual y contextual para sustentar conclusiones, tanto de forma oral como escrita.
- Desarrollar alfabetización visual y capacidad de lectura de imágenes para tomar decisiones informadas en situaciones reales.
- Comunicar ideas de manera clara y respetuosa, con habilidades de presentación y discusión en grupo.
- Trabajar de manera colaborativa, gestionando el tiempo y aportando a la construcción de un producto final.

Requerimientos

- Acceso a obras realistas y vanguardistas en formato digital o físico, con imágenes de alta calidad para análisis detallado.
- Guías breves de iconografía y contexto histórico, así como fichas de actividades para las tres etapas del curso.

- Recursos tecnológicos: computadora o tableta con acceso a Internet y software de presentaciones (PowerPoint, Google Slides) para la puesta en común de hallazgos.
- Espacio y tiempo para trabajo en equipo y presentaciones, además de un calendario de 4 semanas con fechas de entrega y rúbricas.
- Participación activa y cumplimiento de entregas: asistencia, entrega puntual de tareas y participación en debates y presentaciones.
- Ética y citación de fuentes: uso adecuado de imágenes y textos, reconocimiento de derechos de autor y referencias bibliográficas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Representaciones de género en el arte antiguo y medieval

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar elementos de género en una obra concreta y relacionarlos con su contexto histórico.
- Explicar el uso de simbolismo y iconografía para comunicar ideas sobre género, identificando al menos tres elementos simbólicos.
- Comparar la representación de género entre dos culturas o periodos tempranos y proponer explicaciones contextuales.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Representaciones de diosas y heroínas en la antigüedad

1. Describir brevemente el papel social y divinidades femeninas, y cómo su imagen transmite valores culturales.

Unidad 2: Unidad 2: Representaciones de género en el Renacimiento y el Barroco

Objetivos de Aprendizaje

- Explicar cómo el Renacimiento reinterpretó roles femeninos en retratos y temas mitológicos, y cómo el Barroco intensificó la iconografía de género.
- Identificar al menos tres símbolos o elementos iconográficos en obras representativas de cada periodo y explicar su significado en relación con el género.
- Comparar representaciones de género entre Renacimiento y Barroco para proponer explicaciones contextuales (cambios culturales, religiosos y políticos).

Contenidos Temáticos

Tema 1: Retratos femeninos y virtudes en el Renacimiento

1. Descripción corta: análisis de la new female portraiture y la idea de virtuosidad y educación femenina en el contexto renacentista.

Unidad 3: Unidad 3: Realismo y Vanguardias: cambios de género en el arte de los siglos XIX y XX

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar cambios en la representación de género entre obras realistas y vanguardistas y proponer explicaciones contextuales basadas en procesos sociales, tecnológicos y culturales.
- Analizar el uso de símbolos e iconografía para comunicar ideas de género en cada periodo, señalando al menos tres elementos simbólicos presentes en las obras analizadas.
- Proponer una explicación contextual y una propuesta educativa para comunicar estos cambios a un público joven.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Realismo y la vida cotidiana de la mujer trabajadora

1. Descripción corta: representación del trabajo femenino, condiciones sociales y verdad cotidiana en obras realistas.