

Dibujar, Pintar, desde la experimentación, con énfasis en la comunicación visual, arte rupestre, y expresión libre

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística está diseñado para estudiantes de 11 a 12 años y propone un recorrido práctico por la exploración de técnicas y la comunicación visual, con énfasis en la expresión personal y el trabajo colaborativo. La Unidad 7, Presentación final de la exploración técnica y comunicativa, cierra el ciclo de trabajo de la asignatura y de la unidad, llevando a la clase a valorar y exponer una obra final que sintetiza el proceso de experimentación, la selección de recursos y las decisiones estéticas. Se espera que el alumnado explique los elementos visuales clave, su intención y la trayectoria desde la experimentación hasta el producto final. En el curso se trabajan contenidos de técnica (dibujo, pintura, collage, fotografía básica, recursos digitales simples), lenguaje visual (color, forma, composición, contraste) y comunicación (presentación oral, argumentación simple, manejo de preguntas). Se fomenta el aprendizaje práctico, la reflexión crítica y la participación respetuosa, con una actitud abierta hacia la diversidad de ideas y estilos. Se utilizan rúbricas simples para la evaluación, centradas en el proceso y el resultado, promoviendo la autonomía responsable y la capacidad de tomar decisiones artísticas informadas. El programa incluye adaptaciones para diferentes ritmos de aprendizaje y preferencias culturales, priorizando un ambiente seguro y colaborativo en el que cada estudiante pueda expresar su visión."

Competencias

- Pensamiento creativo y crítico para resolver problemas artísticos y comunicar ideas de forma visual. - Planificación y organización de proyectos artísticos, gestionando tiempos, recursos y etapas del proceso. - Comunicación oral y visual, defendiendo decisiones estéticas con criterios simples y pertinentes. - Colaboración efectiva en equipo, respetando roles, aportes individuales y diversidad de perspectivas. - Interpretación y análisis de elementos visuales para comprender mensajes y contextos culturales. - Manejo básico de herramientas y técnicas artísticas de forma segura y responsable. - Autonomía y responsabilidad en el desarrollo de un proyecto, incluyendo autoevaluación y reflexión sobre el aprendizaje.

Requerimientos

- Asistencia regular y participación activa en todas las sesiones. - Entrega de la obra final de la unidad y exposición oral explicando el proceso y los elementos visuales clave. - Materiales básicos de arte: lápices, pinturas, pinceles, marcadores, papel, cartulina, tijeras, pegamento, colores, así como recursos digitales simples cuando corresponda. - Espacio para montaje y exhibición de la obra final, así como equipo básico para la presentación (ordenador o proyector si se requiere). - Compromiso de respetar normas de convivencia y seguridad al manipular materiales, así como normas de cuidado del aula y de la exposición. - Preparación previa para responder preguntas de la audiencia y

justificar decisiones artísticas con criterios simples.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Explorando la comunicación visual en arte rupestre

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer elementos visuales comunes en el arte rupestre (líneas, contornos, formas y símbolos).
- Describir la posible función comunicativa de cada elemento observado.
- Justificar, con ejemplos simples, por qué estas imágenes podían expresar ideas o creencias de una comunidad.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** ¿Qué es la comunicación visual y qué es el arte rupestre? Descripción breve de conceptos clave.
2. **Tema 2:** Elementos visuales presentes en el arte rupestre: líneas, formas y símbolos.
3. **Tema 3:** Interpretación básica: mensajes posibles y su contexto histórico, con enfoque en ideas simples y comprensibles.

Actividades

- **Actividad 1: Observación guiada de imágenes rupestres**

Los alumnos observan reproduce imágenes de arte rupestre y señalan elementos visuales (líneas, figuras, símbolos). Aprenden a describir lo que ven y a proponer posibles mensajes. Puntos clave: atención al detalle y lenguaje descriptivo. Aprendizajes: identificar elementos y su función comunicativa.

- **Actividad 2: Minidibujo con comunicación visual**

En papel, crean una pequeña imagen usando al menos tres elementos (líneas, formas, símbolos) para expresar una idea simple (por ejemplo, “cérvido para cazar” o “amistad”). Puntos: claridad de mensaje, uso consciente de elementos. Aprendizajes: aplicar recursos visuales para comunicar ideas.

- **Actividad 3: Discusión en parejas**

Conversan sobre qué creían transmitir las imágenes y cómo cambiaría el mensaje si se alteraran los elementos. Puntos: escucha activa y argumentación. Aprendizajes: comprender la relación entre forma y significado.

Evaluación

- Identificación de al menos tres elementos de la comunicación visual en imágenes rupestres y descripción de su función comunicativa (objetivo 1).
- Participación y precisión en las actividades de observación y posible interpretación de mensajes (objetivo 1).
- Claridad de las descripciones y de las ideas comunicadas en las actividades de dibujo (objetivo 2).

Unidad 2: Unidad 2: Experimentación con técnicas de dibujo y pintura

Objetivos de Aprendizaje

- Conocer y practicar al menos tres técnicas diferentes de dibujo y/o pintura.
- Comparar sensaciones y efectos de cada técnica sobre la composición y la expresión de ideas o emociones.
- Seleccionar una técnica o combinación de técnicas para realizar una composición personal.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Técnicas de dibujo a lápiz y carbón: uso de líneas, sombras y texturas.
2. **Tema 2:** Técnicas de color: crayón, témpera y acuarela: combinaciones y control del color.
3. **Tema 3:** Composición experimental: cómo expresar ideas o emociones a través de técnicas escogidas.

Actividades

• Actividad 1: Exploración de técnicas

El alumnado prueba tres técnicas distintas en hojas separadas, observa resultados y toma notas breves sobre sensaciones y dificultad. Aprendizajes: familiarización con medios, registro de experiencias.

• Actividad 2: Composición emocional

Con una idea simple (alegría, miedo, sorpresa), crea una pequeña composición usando al menos tres técnicas. Enfoca la intención comunicativa a través del color y la textura. Aprendizajes: relación entre técnica y emoción.

• Actividad 3: Análisis de resultados

Se comparan las tres pruebas, se discute cuál transmite mejor la idea y por qué. Aprendizajes: criterio de evaluación visual y manejo de técnicas.

Evaluación

- Capacidad para manipular y aplicar al menos tres técnicas de dibujo y pintura (objetivo 1).
- Calidad de la expresión de una idea o emoción en una composición (objetivo 1).
- Reflexión y elección justificada de la técnica final para la obra personal (objetivo 2).

Unidad 3: Unidad 3: Creación de una obra original que combine arte rupestre y expresión libre

Objetivos de Aprendizaje

- Planificar una obra que incorpore elementos rupestres y expresión libre.
- Desarrollar trazos y formas que comuniquen un mensaje de manera clara.
- Elegir colores y contrastes para enfatizar la intención comunicativa.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Rasgos rupestres: figuras simples, representaciones de fauna y símbolos básicos.

2. **Tema 2:** Expresión libre: fluidez de trazos, emoción y libertad creativa.
3. **Tema 3:** Planificación de una composición con mensaje claro y recursos visuales para comunicarlo.

Actividades

- **Actividad 1: Boceto de combinación rupestre + libre**

El alumnado bosqueja dos enfoques: uno inspirado en rupestre y otro con expresión libre, fusionándolos en un boceto único. Aprendizajes: integración de estilos y claridad del mensaje.

- **Actividad 2: Pruebas de trazos y color**

Se realizan pruebas de trazos y paletas para definir la obra final. Aprendizajes: control de trazos, uso del color para comunicar.

- **Actividad 3: Producción de la obra final**

Desarrollo de la pieza final y preparación de una breve explicación de la intención visual. Aprendizajes: culminación del proyecto y comunicación de ideas.

Evaluación

- Originalidad y cohesión del conjunto rupestre+expresión libre (objetivo 1).
- Calidad de trazos, formas y colores para comunicar un mensaje claro (objetivo 2).
- Claridad de la intención comunicativa demostrada en la obra y en la explicación oral (objetivo 3).

Unidad 4: Unidad 4: Análisis y comparación de obras para mejorar la comunicación visual

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar elementos de composición (equilibrio, foco, ritmo) en dos obras.
- Explicar qué transmite cada obra y cómo se mejora la claridad de la idea central.
- Proponer al menos una mejora concreta y viable basada en criterios simples.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Conceptos básicos de composición: equilibrio, foco y ritmo.
2. **Tema 2:** Técnicas para comparar de forma respetuosa y constructiva.
3. **Tema 3:** Estrategias simples de mejora visual (reajuste de trazos, formas y colores).

Actividades

- **Actividad 1: Análisis guiado de dos obras**

En parejas, analizan dos obras centrándose en composición y claridad del mensaje. Aprendizajes: identificar aciertos y áreas de mejora.

- **Actividad 2: Rúbrica de criterios simples**

Crean una rúbrica básica para evaluar claridad de comunicación visual (puntos clave: mensaje claro, trazos legibles, colores coherentes). Aprendizajes: uso de criterios simples para evaluar arte.

- **Actividad 3: Propuesta de mejora**

Escriben una breve propuesta de mejora para una obra seleccionada, explicando el porqué y cómo implementarla. Aprendizajes: pensamiento crítico y difusión de ideas de mejora.

Evaluación

- Capacidad de análisis de composición y claridad de la comunicación en dos obras (objetivo 1).
- Participación en la discusión y uso de criterios simples para la evaluación (objetivo 2).
- Calidad de la propuesta de mejora y viabilidad de su implementación (objetivo 3).

Unidad 5: Unidad 5: Seguridad y cuidado de materiales en dibujo y pintura

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar las normas de seguridad al usar herramientas (lápices, carbón, pinceles, tijeras, sustancias de pintura).
- Demostrar hábitos de limpieza, almacenamiento y uso responsable de recursos.
- Organizar el espacio de trabajo para minimizar riesgos y facilitar el aprendizaje.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Normas básicas de seguridad en el aula de arte.
2. **Tema 2:** Cuidado y limpieza de materiales y herramientas.
3. **Tema 3:** Organización del espacio de trabajo y almacenamiento seguro.

Actividades

- **Actividad 1: Rutina de seguridad al inicio**

Comienzan cada sesión con una revisión breve de normas (uso de materiales, ubicación de contenedores, ventilación). Aprendizajes: hábitos seguros y responsabilidad compartida.

- **Actividad 2: Demostración de uso seguro**

El docente demuestra el manejo correcto de herramientas; los estudiantes replican con supervisión. Aprendizajes: control de herramientas y procedimientos seguros.

- **Actividad 3: Checklist de seguridad y limpieza**

El grupo completa una lista de verificación al finalizar la sesión para garantizar que se dejó todo en orden. Aprendizajes: orden y cuidado continuo.

Evaluación

- Aplicación consistente de normas de seguridad durante las actividades (objetivo 1).
- Demostración de hábitos de limpieza, almacenamiento y uso adecuado de materiales (objetivo 2).
- Participación activa en la organización del espacio de trabajo (objetivo 3).

Unidad 6: Unidad 6: Diario de exploración de técnicas de dibujo y pintura

Objetivos de Aprendizaje

- Documentar al menos tres experimentos: técnica probada, resultados y observaciones.
- Analizar qué funcionó y qué no funcionó, con explicaciones simples de causas.
- Desarrollar la habilidad de reflexión sobre el propio proceso creativo y aprendizaje.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Estructura del diario de exploración: fecha, técnica, proceso, resultado y reflexión.
2. **Tema 2:** Registro de al menos tres experimentos (línea, textura, color, etc.).
3. **Tema 3:** Análisis de resultados y ajustes para futuras prácticas.

Actividades

• Actividad 1: Preparar la plantilla de diario

Se utiliza una plantilla donde cada entrada debe incluir fecha, técnica, proceso, resultado y reflexión personal.

Aprendizajes: organización de la información y autoevaluación.

• Actividad 2: Completar al menos tres entradas

Registra tres experimentos de técnicas distintas, describiendo qué funcionó, qué no funcionó y por qué.

Aprendizajes: análisis de causas y mejora continua.

• Actividad 3: Compartir y comparar

En grupo, comparten extractos del diario para observar tendencias y aprendizajes comunes. Aprendizajes: aprendizaje colaborativo y retroalimentación.

Evaluación

- Completitud y claridad de las entradas del diario (objetivo 1).
- Calidad de las reflexiones sobre qué funcionó y qué no funcionó (objetivo 2).
- Capacidad de identificar mejoras para futuras exploraciones (objetivo 3).

Unidad 7: Unidad 7: Presentación final de la exploración técnica y comunicativa

Objetivos de Aprendizaje

- Organizar una breve presentación oral acompañada de la obra final.

- Identificar y explicar los elementos visuales clave que sustentan el mensaje de la obra.
- Responder a preguntas de la audiencia y justificar decisiones artísticas con criterios simples.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Preparación de una presentación clara y concisa.
2. **Tema 2:** Descripción de la obra: elementos visuales y su intención comunicativa.
3. **Tema 3:** Retroalimentación y reflexión final sobre el proceso de aprendizaje.

Actividades

- **Actividad 1: Ensayo de la presentación**

Práctica de exposición de 3–5 minutos con apoyo de una breve guía visual de la obra. Aprendizajes: expresión oral, manejo del tiempo y claridad del mensaje.

- **Actividad 2: Presentación ante la clase**

Exposición de la obra final y explicación de los elementos visuales clave, seguido de una ronda de preguntas y respuestas. Aprendizajes: comunicación visual y defensa de ideas ante un público.

- **Actividad 3: Autoevaluación y reflexión**

Completar una breve autoevaluación sobre el proceso y las mejoras para futuras prácticas. Aprendizajes: metacognición y autocrítica constructiva.

Evaluación

- Calidad de la presentación y claridad de la explicación de los elementos visuales (objetivo 1).
- Coherencia entre la obra final y la intención comunicativa expresada en la explicación (objetivo 2).
- Capacidad de responder preguntas y justificar decisiones de forma concisa (objetivo 3).