

Forma y estructura en la tridimensionalidad, arte moderno, todos los continentes.

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Objetivo general: Desarrollar en estudiantes de 15-16 años la capacidad de expresarse artísticamente mediante la exploración de distintos lenguajes y medios, promoviendo la creatividad, la observación, la técnica y la reflexión crítica. A través de proyectos prácticos, los estudiantes identificarán su voz artística, aprenderán a comunicar ideas y emociones de forma clara y ética, y se prepararán para participar en muestras y exposiciones comunitarias. Esta asignatura se organiza en cuatro unidades, que permiten una progresión gradual: - Unidad 1: Exploración de medios y expresión personal. Experimentación libre para descubrir intereses, vocabulario visual y hábitos de trabajo. - Unidad 2: Técnicas y materiales. Aproximación a dibujo, pintura, collage, fotografía y expresión corporal, con énfasis en seguridad y manejo responsable de materiales. - Unidad 3: Lenguajes artísticos y análisis. Análisis de obras de arte y expresiones culturales, estudio de composición, símbolo y significado, y desarrollo de criterios de crítica y estética. - Unidad 4: Proyecto final y exhibición. Planificación, ejecución y presentación de un proyecto artístico integrado, con portafolio y exposición. Objetivo: - Fomentar la experimentación con lenguajes expresivos visuales, sonoros y corporales para que cada estudiante identifique su voz única. - Desarrollar habilidades técnicas básicas en varios medios y la habilidad de combinar recursos para expresar ideas. - Promover el pensamiento crítico, la apreciación estética y la responsabilidad ética en el uso de materiales y derechos de autor. - Fortalecer el trabajo en equipo, la planificación de proyectos y la comunicación de procesos creativos. Específicos: - Reconocer y aplicar elementos del lenguaje visual (línea, forma, color, textura, composición) en proyectos prácticos. - Experimentar con al menos tres medios distintos (pintura, dibujo, collage, fotografía o performance) para ampliar el repertorio de recursos expresivos. - Analizar obras y manifestaciones artísticas para comprender contextos culturales, sociales y históricos. - Diseñar y ejecutar un proyecto artístico con etapas, criterios de evaluación y reflexión sobre el proceso.

Competencias

- Expresión creativa y comunicación visual efectiva para expresar ideas y emociones de forma clara y respetuosa.
- Manejo básico de técnicas y materiales artísticos, con seguridad y cuidado de recursos.
- Observación, análisis crítico y interpretación de obras y lenguajes culturales.
- Pensamiento crítico y contextualización de prácticas artísticas en su entorno social.
- Trabajo colaborativo, planificación de proyectos y capacidad de presentar resultados en equipo.
- Autogestión, reflexión sobre el proceso creativo y desarrollo de un portafolio personal.
- Ética, responsabilidad y sostenibilidad en el uso de materiales y derechos de autor.

Requerimientos

- Materiales personales: cuaderno de arte o libreta de dibujo, lápices (HB, 2B), goma, sacapuntas, reglas, o herramientas básicas de dibujo; kit de pintura básico (acuarelas o acrílicos) y pinceles; tijeras, pegamento, papeles variados; cuidado y limpieza de la zona de trabajo.
- Equipo y recursos del taller: espacio de taller adecuado, acceso a recursos digitales y audiovisuales según el proyecto, y supervisión del docente.
- Compromisos de la asignatura: asistencia regular, participación activa, entrega de trabajos a tiempo y respeto por las normas del aula y de seguridad.
- Portafolio y exposición: desarrollo de un portafolio de proyectos y participación en la exposición final o muestra escolar.
- Acceso a herramientas para documentar y presentar: cámara o teléfono con cámara para documentar procesos y un ordenador para edición básica (opcional) y presentaciones digitales.

Unidades del Curso

Unidad 1: DISEÑO CURRICULAR: Forma y estructura en la tridimensionalidad, arte moderno, todos los continentes

Unidad 1: Fundamentos de la forma y la estructura tridimensional en el arte moderno

Objetivos de Aprendizaje

- Definir los conceptos de volumen, masa y textura y relacionarlos con la percepción de profundidad.
- Reconocer ejemplos de esculturas o ensamblajes de África, Europa y Asia y describir qué forma y estructura utilizan.
- Analizar brevemente cómo el peso visual de una obra se comunica a través de su forma.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Conceptos básicos de tridimensionalidad - Breve explicación de volumen, masa, textura y su efecto perceptivo.

1. Definir volumen positivo y volumen negativo.
2. Explorar la textura como medio para sugerir peso y cercanía.
3. Comparar percepciones de profundidad en imágenes y objetos reales.

Unidad 2: Unidad 2: Volumen, masa y percepción de profundidad en esculturas contemporáneas

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar ejemplos de volumen positivo y negativo en obras de Asia, Europa y Oceanía.
- Describir cómo la manipulación de la masa influye en la lectura de la obra desde diferentes ángulos.

- Aplicar conceptos de textura para enfatizar o suavizar el peso visual.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Volumen y profundidad - Cómo se crea la ilusión de profundidad en la escultura.

1. Volumen positivo vs. negativo
2. Capas y superposiciones para dar sensación de profundidad

Unidad 3: Unidad 3: Enfoques de la tridimensionalidad en el arte moderno de África, Asia y Europa

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar similitudes en el uso de materiales reciclados y madera en África, Asia y Europa.
- Comparar técnicas de ensamblaje, tallado y modelado entre continentes.
- Delimitar conceptos (proporción, equilibrio, ritmo) comunes y únicos en cada región.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Materiales y técnicas - Exploración de materiales usados en África, Asia y Europa.

1. Uso de madera, metal y texturas en la tridimensionalidad
2. Técnicas de ensamblaje y tallado

Unidad 4: Unidad 4: Técnicas básicas de modelado y ensamblaje para expresión personal

Objetivos de Aprendizaje

- Seleccionar materiales adecuados para expresar una idea personal.
- Desarrollar un plan de obra que contemple volumen, textura y balance.
- Ejecutar una pieza tridimensional mediante modelado y ensamblaje básico.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Modelado básico - Técnicas simples de modelar con arcilla o plastilina.

1. Herramientas básicas de modelado
2. Formas simples para construir volumen

Unidad 5: Unidad 5: Proyecto de investigación corto sobre la forma y la tridimensionalidad en distintas culturas

Objetivos de Aprendizaje

- Definir una pregunta de investigación clara sobre forma y tridimensionalidad.
- Identificar fuentes adecuadas (catálogos, museos, bases de datos) y analizarlas críticamente.
- Presentar hallazgos de forma clara y visual mediante un informe breve.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Formulación de la pregunta - Cómo plantear una pregunta de investigación sobre tridimensionalidad.

1. Delimitación del tema
2. Hipótesis y objetivos de investigación

Unidad 6: Unidad 6: Justificación de decisiones formales en una obra propia

Objetivos de Aprendizaje

- Relacionar el concepto emocional o social con elecciones de forma y materialidad.
- Describir cómo el balance influye en la estabilidad y la lectura de la obra.
- Utilizar un lenguaje crítico para sustentar decisiones estéticas y formales.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Concepto y expresión - Vincular idea central con la forma elegida.

1. Definir un concepto de expresión personal
2. Traducirlo a formas y texturas

Unidad 7: Unidad 7: Presentación oral de la obra en exposición breve

Objetivos de Aprendizaje

- Organizar ideas clave para una presentación clara y concisa.
- Utilizar apoyos visuales simples para reforzar la lectura de la obra.
- Practicar habilidades de comunicación y gestión del tiempo.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Estructura de la presentación - Cómo organizar la idea central y los elementos formales que se destacan.

1. Introducción y objetivo de la obra
2. Descripción de la forma y textura
3. Relación con la expresión personal

Unidad 8: Unidad 8: Evaluación crítica y reflexión sobre la exploración de la forma y la estructura tridimensional

Objetivos de Aprendizaje

- Realizar una autoevaluación honesta y constructiva.
- Proporcionar retroalimentación respetuosa y específica a compañeros.
- Proponer acciones de mejora para proyectos futuros.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Autoevaluación y portafolio - Registro de avances, logros y próximos pasos.

1. Reflexión sobre el proceso de creación
2. Selección de ejemplos clave para el portafolio