

Laboratorio en artes plásticas, con uso de tecnologías y nuevos medios.

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Esta unidad final de la asignatura Expresión artística propone que el alumnado comunique de forma clara y coherente el concepto, el proceso y los resultados de su obra a través de una presentación o portafolio. Se documentarán métodos, pruebas y resultados, con explicaciones de elecciones tecnológicas, para que la producción artística pueda ser entendida, evaluada y defendida ante una audiencia.

El objetivo general es que el alumnado sea capaz de comunicar de manera clara y estructurada el concepto, el proceso y los resultados de su obra, registrando métodos, pruebas y resultados, y ofreciendo una explicación fundamentada de las elecciones tecnológicas realizadas a lo largo del proyecto creativo.

Para lograrlo, se espera que el alumnado:

- Elabore un portafolio que integre texto, imágenes y evidencias de pruebas y prototipos.
- Explique las elecciones tecnológicas y las fases del proceso creativo de manera clara y argumentada.
- Presente la obra ante una audiencia, defendiendo decisiones artísticas y técnicas.

Competencias

- Comprende y comunica ideas artísticas de forma clara y coherente para audiencias diversas, aplicando habilidades de comunicación en situaciones reales.
- Integra criterios estéticos y técnicos para justificar decisiones del proyecto y del portafolio.
- Maneja herramientas digitales y recursos tecnológicos para documentar, organizar y presentar el proceso creativo y el producto final.
- Desarrolla pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas al analizar pruebas, iteraciones y resultados de la obra.
- Gestiona proyectos personales, planificando tiempos, recursos y entregas, con responsabilidad, ética y creatividad.

Requerimientos

- Asistencia regular a las sesiones y participación activa en presentaciones y discusiones.
- Acceso a un ordenador o dispositivo con software de edición de imágenes, texto y presentaciones (p. ej., procesador de imágenes, procesador de textos y herramientas de presentaciones).
- Acceso a recursos para documentación visual (fotos, escaneos, capturas) y a materiales necesarios para el desarrollo de la obra.

- Elaboración y entrega de un portafolio digital que integre texto, imágenes y evidencias de pruebas y prototipos.
- Realización de una presentación oral o defensa ante una audiencia, con capacidad de justificar decisiones artísticas y técnicas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Análisis crítico de obras de artes plásticas con tecnologías y nuevos medios

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar técnicas y enfoques presentes en al menos 3 obras que integren tecnología o nuevos medios.
- Analizar decisiones estéticas y expresivas de cada obra con evidencia detallada.
- Construir una argumentación crítica sustentada en fundamentos artísticos y tecnológicos.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Observación crítica de obras con tecnología: formatos, soportes y contextos. Descripción corta: exploración de ejemplos y rasgos técnicos.
2. Tema 2: Técnicas y soluciones expresivas en nuevos medios: video, instalación interactiva, impresión 3D, realidad aumentada. Descripción corta: identificar cómo las herramientas generan significado.
3. Tema 3: Criterios de evaluación estética y técnica en obras con medios mixtos. Descripción corta: criterios para valorar impacto visual, uso de tecnología y sostenibilidad.

Actividades

- **Actividad 1. Análisis guiado de tres obras** - Se estudiarán tres obras que incorporan tecnología, identificando técnicas, enfoques y soluciones expresivas. Puntos clave: observación, identificación de medios, interpretación crítica y respaldo con evidencias.
- **Actividad 2. Comparación crítica en grupo** - En equipos, comparar similitudes y diferencias entre obras, discutiendo contexto, intención y uso de tecnología. Puntos clave: argumentación colectiva y uso de ejemplos concretos.
- **Actividad 3. Portafolio de evidencias** - Recopilar imágenes, citas y breves notas que justifiquen el análisis de cada obra, destacando decisiones técnicas y estéticas. Puntos clave: claridad expositiva y fundamentación.

Evaluación

Se evaluarán los siguientes aspectos: comprensión crítica de las obras (0-40%), capacidad de argumentación y defensa de puntos de vista (0-30%), calidad de las evidencias y uso adecuado de terminología (0-20%), y calidad de la presentación y del portafolio (0-10%).

Unidad 2: Unidad 2: Producción de una pieza artística que combine al menos dos tecnologías o nuevos medios

Objetivos de Aprendizaje

- Definir un concepto de obra que integre al menos dos tecnologías o nuevos medios.
- Desarrollar un prototipo y un plan de producción que considere materiales, técnicas y sostenibilidad.
- Demostrar manejo de herramientas digitales y/o analógicas en la ejecución de la obra.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Conceptualización del proyecto híbrido. Descripción corta: definición de idea, lenguaje visual y elección de medios.
2. Tema 2: Diseño digital y planificación de prototipos. Descripción corta: esquemas, mockups y cronograma de producción.
3. Tema 3: Integración tecnológica y pruebas. Descripción corta: ensamblaje de medios, pruebas de interacción y ajustes.

Actividades

- **Actividad 1. Taller de lluvia de ideas y storyboard técnico** - Generación de concepto y bosquejo de la combinación de medios; se define función, forma y experiencia. Aprendizaje: pensamiento divergente y planificación.
- **Actividad 2. Prototipado rápido** - Creación de un prototipo funcional usando software de creación y un primer modelo físico (p. ej., impresión 3D o impresión de pruebas). Aprendizaje: iteración y resolución de problemas.
- **Actividad 3. Producción y testeo** - Producción de la pieza final y pruebas de interacción/visualización; registro de cambios y decisiones. Aprendizaje: validación técnica y estética.

Evaluación

Se valorarán: claridad del concepto y viabilidad (25%), ejecución técnica y calidad del prototipo (35%), integración de medios y creatividad (25%), y documentación del proceso (15%).

Unidad 3: Unidad 3: Planificación y composición para proyectos híbridos

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar fundamentos de composición para definir balance, ritmo y jerarquía visual en proyectos híbridos.
- Explorar paletas de color y texturas entre medios analógicos y digitales y seleccionar estrategias adecuadas.
- Desarrollar un plan de proyecto que incluya etapas, pruebas y criterios de éxito.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Fundamentos de composición y lenguaje visual. Descripción corta: teoría de balance, ritmo, énfasis y unidad.
2. Tema 2: Color y textura en medios mixtos. Descripción corta: paletas, modelado de texturas y coherencia estética entre medios.
3. Tema 3: Planificación y prototipado del proyecto. Descripción corta: cronograma, hitos y criterios de evaluación.

Actividades

- **Actividad 1. Análisis de ejemplos de composición híbrida** - Estudio de obras y ejercicios de reconfiguración compositiva. Aprendizaje: lectura de lenguaje visual y desarrollo de criterios personales.
- **Actividad 2. Desarrollo de moodboard y paleta de color** - Construcción de tablero de ideas y selección de colores/texturas para la obra. Aprendizaje: coherencia estética entre medios.
- **Actividad 3. Plan de proyecto** - Elaboración de un cronograma con fases, pruebas, iteraciones y criterios de éxito. Aprendizaje: organización y anticipación de problemas.

Evaluación

Evaluación basada en: claridad y coherencia del plan de proyecto (30%), calidad de la composición y lenguaje visual en bocetos (25%), justificación de elecciones de color/ texturas (20%), y viabilidad de la ejecución y pruebas planificadas (25%).

Unidad 4: Unidad 4: Exploración, prototipado e iteración con documentación

Objetivos de Aprendizaje

- Realizar exploraciones con herramientas analógicas y digitales para generar potenciales direcciones de la obra.
- Desarrollar y probar prototipos iterativos, registrando cambios y evidencia de aprendizaje.
- Mantener un registro documentado que acompañe el desarrollo del proyecto (diarios, capturas, pruebas).

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Exploración de medios y técnicas. Descripción corta: experimentación guiada y registro de hallazgos.
2. Tema 2: Prototipado e iteración. Descripción corta: ciclos de prueba, feedback y mejoras.
3. Tema 3: Documentación y registro del proceso. Descripción corta: organización de pruebas, decisiones y resultados.

Actividades

- **Actividad 1. Sesiones de exploración guiada** - Diseñar breves ejercicios de experimentación con medios mixtos y registrar observaciones y resultados. Aprendizaje: curiosidad metodológica y registro de hallazgos.
- **Actividad 2. Ciclos de prototipo** - Construcción y evaluación de al menos dos prototipos, con ajustes documentados tras cada prueba. Aprendizaje: iteración y resolución de problemas.

- **Actividad 3. Diario de proceso** - Compilar un diario que registre decisiones, pruebas, pruebas y resultados. Aprendizaje: evidencia de aprendizaje y autoevaluación.

Evaluación

Se evalúa: calidad de las exploraciones y su relación con la obra final (25%), eficacia de los prototipos e iteración (35%), claridad y completitud de la documentación (25%), y reflexión crítica sobre el proceso (15%).

Unidad 5: Unidad 5: Evaluación crítica y sostenibilidad de obras con tecnología

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar criterios estéticos y técnicos para evaluar obras propias y de pares.
- Analizar el uso de tecnología y su impacto en la sostenibilidad del proyecto.
- Proponer mejoras concretas para optimizar calidad, eficiencia y sostenibilidad.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Criterios de evaluación estética y técnica. Descripción corta: claridad de intención, ejecución y coherencia visual.
2. Tema 2: Tecnología y sostenibilidad. Descripción corta: impacto ambiental, uso responsable de recursos y reciclaje.
3. Tema 3: Propuestas de mejora y aprendizaje a partir de la retroalimentación. Descripción corta: acciones concretas para iteraciones futuras.

Actividades

- **Actividad 1. Rúbricas de revisión entre pares** - Construcción y uso de rúbricas para evaluar obras de pares en criterios estéticos y técnicos. Aprendizaje: crítica constructiva y lenguaje técnico.
- **Actividad 2. Análisis de sostenibilidad** - Evaluar el ciclo de vida de la obra y proponer mejoras para reducir impactos.
- **Actividad 3. Sesión de retroalimentación estructurada** - Presentación de resultados y discusiones para acordar mejoras concretas.

Evaluación

Se evalúan: calidad de la crítica y argumentación (30%), análisis de sostenibilidad (30%), viabilidad y claridad de las mejoras propuestas (25%), y participación en las sesiones de revisión (15%).

Unidad 6: Unidad 6: Comunicación y portafolio: concepto, proceso y resultados

Objetivos de Aprendizaje

- Elaborar un portafolio que integre texto, imágenes y evidencias de pruebas y prototipos.

- Explicar las elecciones tecnológicas y las fases del proceso creativo de manera clara y argumentada.
- Presentar la obra ante una audiencia, defendiendo decisiones artísticas y técnicas.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Estructura y contenido del portafolio. Descripción corta: secciones, criterios de organización y acceso a evidencias.
2. Tema 2: Narrativa del proyecto y argumentación tecnológica. Descripción corta: cómo contar la historia y justificar las elecciones.
3. Tema 3: Presentación oral y exposición final. Descripción corta: comunicación efectiva, uso de medios y manejo del tiempo.

Actividades

- **Actividad 1. compiling y maquetación del portafolio** - Compilar textos, imágenes, vídeos y pruebas; maquetación orientada a lector/a externo/a. Aprendizaje: organización de información y diseño de narrativas.
- **Actividad 2. Presentación de la obra** - Preparar y realizar una presentación oral con apoyo visual; responder preguntas y defender decisiones tecnológicas.
- **Actividad 3. Autoevaluación y reflexión final** - Redactar una reflexión sobre el proceso y las lecciones aprendidas, con propuestas para futuros proyectos.

Evaluación

Se evaluará: claridad y coherencia de la portafolio (40%), calidad de la presentación oral (25%), capacidad de justificar decisiones tecnológicas (20%), y reflexión final y autoevaluación (15%).