

La diferencia entre el realismo y la ficción en las diferentes manifestaciones artísticas

Educación Artística | apreciación artística

Descripción del Curso

Este curso de Apreciación Artística está diseñado para estudiantes de 9 a 10 años y se estructura en cuatro unidades que integran lenguajes artísticos como lo visual, lo narrativo y lo performativo. El objetivo central es desarrollar la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad de comunicar ideas de forma integral, combinando lo real y lo imaginario en proyectos que permitan explorar el mundo que nos rodea y las posibilidades de la creación. A lo largo de las unidades, el alumnado examina técnicas básicas de arte visual, escritura breve y expresión escénica, trabajando en proyectos que promueven la observación, la reflexión y la comunicación respetuosa de ideas y estilos diversos. En la Unidad 3: Proyecto final — Mi mundo real y ficticio, el alumnado planifica y produce una obra integrada que combine lo real y lo ficticio a través de una pieza visual (pintura o cartel), un microcuento y una pequeña actuación. Se trabaja de forma colaborativa para diseñar, crear y presentar una pequeña obra donde se evidencie la comprensión de realismo y ficción y su uso creativo. Objetivo: aplicar de forma creativa los conceptos de realismo y ficción en distintas manifestaciones artísticas, produciendo una obra integrada y presentándola ante la clase. Específicos: planificar un proyecto que combine arte visual, narrativa y actuación para comunicar una idea que mezcle lo real y lo imaginario; crear una obra visual que represente un escenario real y/o ficticio, acompañada de un microcuento explicativo; presentar la obra a la clase con claridad, explicando el proceso creativo y los elementos de realismo y ficción presentes. A través de estas actividades, el curso fomenta el trabajo colaborativo, la confianza en la expresión personal y el desarrollo de habilidades comunicativas, así como la capacidad de evaluar críticamente el propio proceso creativo y el de sus pares.

Competencias

- Comprender y aplicar conceptos de realismo y ficción en expresiones artísticas visuales, literarias y performativas.
- Desarrollar la creatividad y la imaginación para planificar y ejecutar obras integradas que combinen múltiples lenguajes artísticos.
- Analizar y comunicar ideas de forma clara mediante presentaciones orales, visuales y escénicas.
- Colaborar efectivamente en equipos, asumiendo roles, distribuyendo tareas y gestionando el tiempo de manera conjunta.
- Planificar proyectos artísticos, gestionando recursos, tiempos y criterios de evaluación de forma consciente.
- Expresar ideas y críticas constructivas, aceptando retroalimentación para mejorar procesos y productos artísticos.
- Demostrar manejo básico de herramientas artísticas visuales y narrativas, y desarrollar confianza para presentar ante la clase.

Requerimientos

- Dirigido a estudiantes de 9 a 10 años, con participación activa y voluntad de trabajo en equipo.
- Materiales básicos de arte: papel, lápices, colores, pintura, pinceles y cartulinas; cuaderno de bocetos para el registro del proceso creativo.
- Espacios y tiempo para trabajo colaborativo y para presentaciones orales y escénicas ante la clase.
- Equipo mixto para la Unidad 3: una obra integrada que combine una pieza visual, un microcuento y una breve actuación; capacidad de planificar, ensayar y presentar.
- Disposición para recibir retroalimentación de compañeros y docentes, y para aplicar mejoras en iteraciones del proyecto.
- Compromiso con normas de convivencia y respeto hacia las ideas, estilos y ritmos de aprendizaje de los demás.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Introducción al realismo y la ficción en las manifestaciones artísticas

Objetivos de Aprendizaje

- Distinguir elementos realistas y ficticios en ejemplos simples de arte y narrativa.
- Explicar, con palabras propias, qué hace que una obra parezca real o imaginaria.
- Clasificar obras o escenas entre realistas y ficticias y justificar la elección con una breve explicación.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: ¿Qué es lo real y lo ficticio?

Conceptos básicos y ejemplos cotidianos para diferenciar lo que podría ocurrir en la vida real de lo que es inventado o fantástico.

2. Tema 2: Realismo en las artes visuales y la narrativa

Cómo se utilizan detalles verosímiles, proporciones y ambientes en imágenes y cuentos para parecer “real”.

3. Tema 3: Ficción y fantasía en la historia

Cómo se crean mundos imaginarios, personajes extraordinarios y situaciones irreales para contar una historia.

Actividades

1. Actividad: Observación de escenas realistas y ficticias

Se muestran tarjetas con una escena realista y una escena ficticia. El alumnado identifica elementos que indican realismo (detalles, verosimilitud) y elementos de ficción (magia, escenarios imposibles).

- Puntos clave: identificar detalles verosímiles, reconocer límites entre lo posible y lo imposible.

- Aprendizajes: comprender cuándo la intención de la obra es representar la realidad o crear un mundo imaginario.

2. **Actividad: Clasificación rápida de obras**

En parejas, el alumnado clasifica imágenes o fragmentos cortos de cuentos como realistas o ficticios y justifica su elección con una oración.

- Puntos clave: justificar con indicadores visibles (descripción, entorno, personajes).
- Aprendizajes: argumentar con evidencias y utilizar vocabulario básico de realismo y ficción.

3. **Actividad: Comparación de dos textos breves**

Se leen dos microtextos: uno realista y otro ficticio. Se señala cuál es cuál y se resume en una frase qué lo diferencia.

- Puntos clave: identificar indicios textuales de realismo (situación plausible) y ficción (elementos imaginarios).
- Aprendizajes: practicar la lectura crítica y la síntesis de ideas.

Evaluación

La evaluación de esta unidad se centra en la comprensión conceptual y la capacidad de análisis de realismo y ficción. Se evalúan los siguientes criterios: - Distinguir realismo y ficción en ejemplos simples (participación y respuestas orales). - Explicar con palabras propias las diferencias entre las dos corrientes artísticas. - Justificar, con ejemplos, la clasificación de cada obra o escena. Se utilizarán observaciones anecdóticas, respuestas escritas cortas y las actividades de clasificación para calificar, con una rúbrica sencilla de 3 niveles (logro, progreso, inicio).

Unidad 2: Unidad 2: Realismo y ficción en cuentos, cine y teatro

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar recursos narrativos y visuales que comunican realismo y/o ficción en textos y escenas cortas.
- Comparar dos obras (un texto y una escena/clip) y explicar por qué son realistas o ficticias.
- Crear una pequeña escena o texto que combine elementos realistas y ficticios, y presentarlo a la clase.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Realismo en un cuento corto**

Elementos de la vida cotidiana, descripciones claras y personajes creíbles.

2. **Tema 2: Ficción y fantasía en cine y teatro**

Recursos que crean mundos imaginarios, magia, criaturas extraordinarias y escenarios fuera de la realidad.

3. **Tema 3: Recursos mixtos**

Cómo combinar lo real y lo imaginario para contar una historia atractiva y comprensible.

Actividades

1. **Actividad: Lectura guiada de un cuento realista**

Lectura en voz alta de un cuento con vida cotidiana y descripciones detalladas. Se identifican elementos realistas y se discute su función.

- Puntos clave: identificar detalles verosímiles, describir personajes y entorno.
- Conclusiones: el realismo ayuda a que la historia parezca posible y cercana.

2. **Actividad: Escena de ficción en cine o teatro**

En grupos, se selecciona una escena breve con elementos imaginarios. Se analizan recursos de puesta en escena y texto para lograr lo fantástico.

- Puntos clave: uso de iluminación, vestuario, lenguaje corporal y diálogos para indicar ficción.
- Conclusiones: la creatividad y la claridad permiten entender que es fantasía.

3. **Actividad: Creación mixta**

Dos alumnos crean una microhistoria que mezcla realismo y ficción, y la presentan mediante un breve texto y un diálogo breve.

- Puntos clave: equilibrio entre lo real y lo imaginario, coherencia interna.
- Conclusiones: entender que la combinación puede enriquecer la narración.

Evaluación

Evaluación formativa centrada en la comprensión y expresión de realismo y ficción: - Análisis de textos y escenas (qué elementos indican realismo vs ficción). - Producción breve: texto o escena que combine ambos elementos. -

Presentación oral de las ideas y métricas de claridad y evidencia.

Unidad 3: Unidad 3: Proyecto final — Mi mundo real y ficticio

Objetivos de Aprendizaje

- Planificar un proyecto que combine arte visual, narrativa y actuación para comunicar una idea que mezcle lo real y lo imaginario.
- Crear una obra visual (dibujo/pintura o cartel) que represente un escenario real y/o ficticio, acompañado de un microcuento explicativo.
- Presentar la obra a la clase con claridad, explicando el proceso creativo y los elementos de realismo y ficción presentes.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Planificación y guionización**

Cómo organizar ideas, distribuir roles y decidir qué partes serán realistas y cuáles fantásticas.

2. **Tema 2: Producción artística y textual**

Creación de un cartel o dibujo que capture la esencia de la historia, y redacción de un microcuento que acompañe la obra.

3. Tema 3: Presentación y reflexión

Ensayo de la representación y reflexión final sobre lo aprendido acerca de realismo y ficción.

Actividades

1. Actividad: Planificación del proyecto

En equipos, definir objetivo, roles, cronograma y elementos realistas y ficticios que integrarán la obra.

- Puntos clave: organización, reparto de tareas, selección de recursos.
- Conclusiones: un plan claro facilita la ejecución y el trabajo en equipo.

2. Actividad: Creación de cartel y microcuento

Desarrollar un cartel que represente la escena central y escribir un microcuento de 150–200 palabras que lo acompañe.

- Puntos clave: coherencia entre imagen y texto, uso de detalles realistas y elementos de fantasía.
- Conclusiones: la integración de arte y texto refuerza la idea central.

3. Actividad: Representación breve

Presentar una versión corta de la obra ante la clase, con explicación breve del proceso creativo y las decisiones tomadas.

- Puntos clave: expresión oral, claridad de la historia, manejo del tiempo teatral.
- Conclusiones: la presentación permite valorar la comprensión de realismo y ficción.

Evaluación

La evaluación del proyecto final se basará en: - Claridad y coherencia de la obra visual y del microcuento (cómo se combinan realismo y ficción). - Calidad de la planificación y el trabajo en equipo. - Presentación oral y capacidad para explicar el proceso creativo y las elecciones realizadas. Se utilizará una rúbrica que contemple contenidos, creatividad, colaboración y presentación.