

Escultura, espacio, artesanía, artes, surrealismo, alebrijes

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística propone un proceso de aprendizaje centrado en la creatividad, la observación y la comunicación visual a través de la escultura. Pensado para estudiantes de 9 a 10 años, el programa acompaña el desarrollo de habilidades para comprender cómo la forma, el volumen, el color y la textura pueden expresar ideas y emociones, conectando la práctica con manifestaciones culturales como alebrijes y surrealismo. Las unidades progresan desde conceptos básicos de composición hasta la capacidad de contar una historia visual mediante obras tridimensionales, fomentando el pensamiento crítico, la cooperación y el cuidado de los materiales.

En la Unidad 5: Color y textura para expresar emociones en la escultura, el énfasis está en comunicar emociones a través de la elección de color y la aplicación de texturas. Los estudiantes seleccionarán al menos tres colores y experimentarán con texturas (lisa, áspera, brillante) para reforzar el significado emocional de su escultura, conectando con los temas de alebrijes y surrealismo. Este enfoque busca que el color y la textura ocupen el espacio de forma deliberada, fortaleciendo la narrativa visual de la obra.

Objetivo general: Identificar al menos tres elementos de una escultura (forma, volumen, textura) y describir cómo ocupan el espacio en la obra.

- Seleccionar una paleta de al menos tres colores para expresar una emoción o estado de ánimo.
- Aplicar texturas diferentes (lisa, áspera, brillante) en la superficie de la escultura para reforzar el mensaje emocional.
- Comunicar claramente la emoción elegida a través de la combinación de color y textura en su obra.

Competencias

- Analizar cómo el color, la textura y la forma comunican emociones en una escultura.
- Diseñar y crear una pieza escultórica que exprese una emoción específica, justificando las decisiones artísticas.
- Aplicar principios básicos de composición espacial y ocupación del espacio en obras tridimensionales.
- Desarrollar pensamiento crítico y capacidad de reflexión sobre el uso de materiales y técnicas de texturizado.
- Trabajar de forma colaborativa, respetuosa y responsable en talleres de arte y proyectos grupales.
- Expresar ideas y procesos de forma oral y escrita sencilla, fomentando la comunicación visual.

Requerimientos

- Materiales y herramientas: arcilla o material de modelado, pinturas, pinceles, texturizadores (rodillos, esponjas, objetos con relieve), cuchillas de modelado de bajo riesgo, agua y paños para limpieza.
- Espacio de taller adecuado, con materiales de seguridad básicos y supervisión del docente.
- Tiempo de clase suficiente para investigación, esbozos, experimentación y acabado de la escultura.
- Compromiso de limpieza y cuidado de los materiales al finalizar cada sesión.
- Evaluación continua a través de observación, portafolio de ideas, registro de procesos y la obra final.
- Accesibilidad y adaptaciones cuando sean necesarias para estudiantes con necesidades específicas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Exploración de la Escultura y el Espacio

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer y describir forma, volumen y textura en esculturas simples.
- Explicar, en palabras simples, cómo esos elementos ocupan y revelan el espacio en la obra.
- Introducir conceptos básicos de alebrijes, artesanía y surrealismo a través de ejemplos visuales.

Contenidos Temáticos

1. Qué es la escultura y cómo ocupa el espacio: conceptos básicos y ejemplos simples que muestran forma, volumen y textura.
2. Elementos de una escultura: forma, volumen y textura; cómo se sienten y cómo se ven desde diferentes ángulos.
3. Introducción a alebrijes, artesanía y surrealismo: ideas generales y ejemplos culturales para contextualizar el curso.

Actividades

- **Observación guiada:** Observa imágenes de esculturas simples y anota dónde está la forma, el volumen y la textura. Puntos clave: identificar elementos y describir su ocupación del espacio. Aprendizajes: reconocer elementos y empezar a describir su efecto espacial.
- **Modelado rápido:** Con plastilina o arcilla, modela una forma básica (esfera, cubo) para entender volumen y forma. Seguridad: manos limpias y cuidado al manipular la masa.
- **Texturas en superficie:** Explora texturas diferentes con objetos y crea una pieza con al menos dos texturas distintas en su superficie.
- **Mini maquetas de espacio:** Construye una pequeña escultura de papel reciclado y dibuja alrededor un “espacio de exhibición” para entender la relación entre objeto y entorno.
- **Descubrimiento de Alebrijes y surrealismo:** Observa imágenes de alebrijes y obras surrealistas; identifica colores y formas fantásticas, y comparte una breve idea de por qué son especiales.

Evaluación

Evaluar el logro de los objetivos mediante: (a) identificación y descripción de forma, volumen y textura en dos ejemplos; (b) participación y seguridad en las actividades prácticas; (c) capacidad de explicar en una frase cómo los elementos ocupan el espacio y afectan la percepción de la escultura.

Unidad 2: Unidad 2: Materiales y diseño de una criatura inspirada en alebrijes

Objetivos de Aprendizaje

- Elegir materiales adecuados (arcilla, papel reciclado, plastilina) para modelar una criatura inspirada en alebrijes y explicar la razón de su elección.
- Diseñar una criatura con tamaño y equilibrio adecuados para permanecer de pie y segura para manipular.
- Practicar técnicas básicas de ensamblaje y acabado para lograr una figura estable.

Contenidos Temáticos

1. Materiales y herramientas: arcilla, plastilina y papel reciclado; características, usos y seguridad.
2. Diseño de una criatura de alebrijes: formas dinámicas, colores vivos y símbolos personales.
3. Técnicas de ensamblaje, equilibrio y seguridad en la manipulación de piezas.
4. Acabado y presentación: cómo terminar la escultura para que sea robusta y legible.

Actividades

- **Seguridad y exploración de materiales:** revisión de normas básicas, manipulación adecuada y demostración de herramientas simples. Aprendizajes: manejo seguro de materiales y elección consciente de técnicas.
- **Prueba de materiales:** crea una pequeña pieza de prueba con arcilla, plastilina o papel para experimentar textura y resistencia.
- **Diseño de criatura:** realiza bocetos y plan de colores para una criatura inspirada en alebrijes, identificando formas y símbolos.
- **Construcción y equilibrio:** modela la criatura final con el material elegido, enfocándose en el equilibrio y la estabilidad.
- **Idea en una frase:** explica, en una sola frase, la idea de tu escultura y menciona dos rasgos surrealistas que incorporaste (formas inusuales, colores brillantes, metamorfosis).

Evaluación

Evaluación por objetivos: (a) selección y justificación de materiales; (b) diseño y equilibrio de la criatura; (c) claridad y precisión al describir la idea en una frase y mencionar dos rasgos surrealistas; (d) seguridad y calidad del acabado final.

Unidad 3: Unidad 3: Surrealismo y expresión a través de la escultura

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer rasgos surrealistas clave (formas inusuales, metamorfosis y colores brillantes) en ejemplos artísticos.
- Crear una pequeña escultura que incorpore al menos dos rasgos surrealistas.
- Expresar la idea de la escultura en una frase breve y explicar dos rasgos surrealistas presentes.

Contenidos Temáticos

1. Introducción al surrealismo: conceptos y ejemplos simples aptos para niños.
2. Rasgos surrealistas: formas inusuales, metamorfosis y colores brillantes.
3. Modelado de esculturas surrealistas: técnicas y ejecución en materiales simples.

Actividades

- **Lectura y discusión:** observa imágenes de obras surrealistas y describe qué rasgos reconoces y cómo te hacen sentir; aprendizaje: identificar elementos surrealistas y su función emocional.
- **Modelado con metamorfosis:** crea una figura que combine dos seres distintos (por ejemplo, cabeza de ave con cuerpo de pez) para practicar metamorfosis.
- **Color y emoción:** elige colores brillantes para expresar una emoción y aplica texturas para reforzarla.
- **Idea en una frase:** redacta una frase que explique la idea de tu escultura y señala dos rasgos surrealistas presentes.

Evaluación

Evaluación orientada a: (a) reconocimiento y uso de rasgos surrealistas; (b) creatividad en la creación de metamorfosis; (c) claridad de la idea en una frase y mención de dos rasgos surrealistas; (d) uso adecuado de color y textura para expresar emoción.

Unidad 4: Unidad 4: Clasificación de obras: alebrije, escultura tradicional y surrealismo

Objetivos de Aprendizaje

- Clasificar tres obras: un alebrije, una escultura tradicional y una obra surrealista, identificando color, forma y símbolo en cada una.
- Comparar rasgos de cada estilo y comprender su función cultural y expresiva.
- Desarrollar una breve descripción de cada obra enfocada en color, forma y símbolo.

Contenidos Temáticos

1. Alebrijes: características, colores vivos y formas fantásticas, con símbolos personales.
2. Escultura tradicional: símbolos culturales, formas estables y uso de materiales clásicos.
3. Obra surrealista: exploración de metáforas visuales, colores y transformaciones.

Actividades

- **Análisis comparativo:** observa tres obras (alebrijes, una escultura tradicional y una surrealista) y registra color, forma y símbolo de cada una.
- **Tabla de clasificación:** completa una tabla comparando color, forma y símbolo entre los tres estilos y explica brevemente sus diferencias.
- **Debate y reflexión:** discute qué aporta cada estilo a la cultura y al arte moderno, destacando similitudes y diferencias.
- **Mini-proyecto de clasificación:** diseña una miniobra que combine elementos de dos estilos y describe qué color, forma y símbolo usarías.
- **Presentación oral:** presenta la clasificación y justifica tus criterios con ejemplos.

Evaluación

Evaluar el aprendizaje mediante: (a) capacidad de identificar color, forma y símbolo en cada obra; (b) claridad de la clasificación y argumentación; (c) calidad de la presentación oral y el trabajo escrito de apoyo.

Unidad 5: Unidad 5: Color y textura para expresar emociones en la escultura

Objetivos de Aprendizaje

- Seleccionar una paleta de al menos tres colores para expresar una emoción o estado de ánimo.
- Aplicar texturas diferentes (lisa, áspera, brillante) en la superficie de la escultura para reforzar el mensaje emocional.
- Comunicar claramente la emoción elegida a través de la combinación de color y textura en su obra.

Contenidos Temáticos

1. Psicología del color en el arte: cómo los colores comunican emociones.
2. Texturas y su efecto sensorial: lisa, áspera y brillante.
3. Integración de color y textura en una escultura para expresar emociones.

Actividades

- **Paleta emocional:** elige tres colores para expresar una emoción concreta y anota por qué elegiste cada color.
- **Texturas en la escultura:** aplica las texturas lisa, áspera y brillante a diferentes zonas de tu figura para reforzar el mensaje emocional.
- **Proyecto final:** desarrolla una escultura pequeña que use al menos tres colores y tres texturas, y explica el vínculo entre emoción, color y textura en una breve ficha.
- **Autoevaluación y reflexión:** evalúa si la escultura transmite la emoción deseada y qué mejoras propondrías.

Evaluación

Evaluar mediante: (a) claridad y coherencia entre emoción, color y textura; (b) uso de al menos tres colores y tres texturas; (c) calidad de la reflexión y autoevaluación; (d) cuidado y seguridad en el manejo de materiales.