

Color, composición y ritmo visual en murales

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística está diseñado para estudiantes a partir de los 17 años, con interés en explorar su creatividad y comunicar ideas a través de distintos lenguajes artísticos. A lo largo de cuatro unidades, los participantes desarrollarán habilidades técnicas, pensamiento crítico y capacidad de trabajo colaborativo, aplicando conceptos artísticos a situaciones reales y culturales. El enfoque es integral: la creatividad se vincula con el análisis, la comunicación, la ética y la responsabilidad del uso de materiales y tecnologías, promoviendo la expresión personal y el reconocimiento de diversas manifestaciones culturales.

Unidad 1: Fundamentos de la expresión artística. Se introduce el vocabulario básico de artes visuales y escénicas, la observación, la composición y la historia del arte. Se explorarán materiales y técnicas básicas de dibujo, pintura, collage, fotografía y expresión corporal, con actividades que fomenten la experimentación y la valoración estética.

Unidad 2: Lenguajes artísticos y experimentación. Se trabajan distintos lenguajes: visual/plástico, corporal y performativo, musical y audiovisual. Mediante ejercicios de dinámica de grupo y proyectos breves, los estudiantes aprenden a combinar elementos de forma coherente para comunicar ideas, emociones y mensajes.

Unidad 3: Proceso creativo y técnica. Se enfatiza el pensamiento crítico, la planificación, la iteración y la retroalimentación entre pares. Se incorporan herramientas digitales para edición de imágenes, vídeo y sonido, así como normas de seguridad y manejo responsable de materiales.

Unidad 4: Proyecto integrador y portfolio. Se propone un proyecto final que integre al menos dos lenguajes artísticos, acompañado de un portfolio que documente el proceso, las ideas, las decisiones y la reflexión crítica. La evaluación considera creatividad, ejecución técnica, claridad comunicativa y capacidad de análisis de la obra en contexto. En conjunto, el curso busca que el alumnado desarrolle una identidad artística, mejore su habilidad para trabajar en equipo, gestione proyectos sencillos y presente expresiones artísticas ante distintos públicos, aplicando lo aprendido en situaciones de la vida real y en contextos culturales diversos.

Competencias

- Analizar críticamente obras y manifestaciones artísticas de diversas culturas y contextos.
- Aplicar procesos creativos para comunicar ideas, emociones y mensajes de forma clara y original.
- Manejar técnicas básicas de al menos dos lenguajes artísticos (visual, corporal, musical o digital).
- Trabajar de forma colaborativa, planificar proyectos artísticos y gestionar recursos con responsabilidad.
- Expresar y sustentar ideas ante audiencias, incorporando retroalimentación y razonamiento crítico.
- Valorar la diversidad cultural, ética y social en la creación y presentación artísticas.
- Integrar herramientas digitales para la producción, edición y difusión de obras.
- Desarrollar autonomía y actitud investigativa en el proceso de creación y revisión de proyectos.

Requerimientos

- Asistencia regular a clases y participación activa en actividades prácticas.
- Disposición para experimentar, equivocarse y aprender de la iteración creativa.
- Materiales básicos personales: cuaderno de bocetos, lápices, gomas, papel, pinturas o medios compatibles, y acceso a herramientas digitales cuando corresponda.
- Rango de materiales y espacios para prácticas seguras y responsables en expresión artística.
- Entrega puntual de tareas, proyectos y documentación de procesos (fotos, notas, portafolio) en formato físico y/o digital.
- Uso respetuoso de materiales, instalaciones y de las ideas y trabajos de compañeros.