

Categorías estéticas Cosmovisión e imaginarios obras y artistas. Mosaico, Vitral

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística está diseñado para estudiantes de 13 a 14 años y propone un recorrido integral por el lenguaje visual, la creatividad y la contextualización cultural. Se organiza en cuatro unidades que desarrollan habilidades técnicas, pensamiento crítico y capacidad de expresión personal. En Unidades se profundiza en los principios estéticos, la historia y la experimentación artística, con énfasis en la seguridad y el aprendizaje práctico. Unidad 1 establece fundamentos de composición, línea, color y percepción visual; Unidad 2, Diseñar una obra en mosaico o vitral para expresar una cosmovisión personal, guía a los estudiantes a conceptualizar y plasmar una idea central a través de un boceto, incorporando al menos tres categorías estéticas trabajadas (línea, color, textura, ritmo, equilibrio y símbolos) y a presentar una breve ficha técnica con las elecciones de materiales, símbolos y composición; Unidad 3 aborda técnicas de ejecución y manejo de materiales para mosaico y vitral, enfatizando la experimentación con textura y efectos de luz; Unidad 4 facilita la exhibición y la reflexión crítica sobre el proceso, su contexto cultural y personal, y la presentación de proyectos finales. El curso fomenta la creatividad guiada por criterios de coherencia estética y contextualización cultural, el trabajo colaborativo, y la responsabilidad ética en el uso de materiales. El objetivo general es que los estudiantes integren teoría y práctica, comunicando ideas propias a través de obras tangibles y documentadas.

Competencias

- Aplicar categorías estéticas en la conceptualización y diseño de obras en mosaico o vitral.
- Desarrollar un boceto claro que comunique una cosmovisión personal y coherente.
- Explicar, mediante una ficha técnica, elecciones de materiales, símbolos y composición.
- Demostrar habilidades técnicas básicas de mosaico y vitral, incluyendo manejo de herramientas y materiales de forma segura.
- Resolver problemas de diseño y composición considerando contexto cultural y mensajes personales.
- Comunicar ideas de forma visual y verbal, presentando procesos, bocetos y reflexiones.
- Trabajar de forma colaborativa, respetando acuerdos y normas de seguridad en el taller.

Requerimientos

- Materiales y herramientas para mosaico y vitral: base de trabajo, fragmentos, vidrio/glass, adhesivos, selladores, herramientas de corte y seguridad (guantes, gafas), y protección para el área de trabajo.

- Espacio de taller ventilado y supervisión docente; uso de equipo de protección personal durante actividades prácticas.
- Material de apoyo: cuaderno de ideas, papel para bocetos, cámara o smartphone para documentación de procesos, y ficha técnica por proyecto.
- Entrega de productos: boceto inicial, ficha técnica breve, obra en proceso o final, y reflexión escrita sobre el proceso creativo y contextualización cultural.
- Evaluación basada en rúbrica que contemple diseño, técnica, coherencia estética y pertinencia cultural, además de participación y seguridad.

Unidades del Curso

Unidad 1: UNIDAD 1: Análisis de mosaico y vitral: cosmovisión, obras y artistas

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar elementos formales presentes en mosaico y vitral (forma, color, textura) y describir su función comunicativa.
- Relacionar esos elementos con la cosmovisión expresada por el artista y su contexto cultural.
- Reconocer al menos tres categorías estéticas (línea, color y textura; ritmo y simetría; equilibrio y contraste) presentes en las obras analizadas.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Cosmovisión e imaginarios en mosaico y vitral.
 1. Descripción corta: Introducción a cómo las ideas del mundo, creencias y valores de una cultura se reflejan en las obras y su selección de formas y símbolos.
2. Tema 2: Elementos formales en mosaico y vitral.
 1. Descripción corta: Análisis de forma, color, textura y su función expresiva en estas técnicas.
3. Tema 3: Lectura de obras representativas.
 1. Descripción corta: Observación y análisis de ejemplos para identificar cosmovisiones y contextos culturales de las obras analizadas.

Actividades

- **Actividad 1: Observación guiada de obras** - En parejas, observan reproducciones de un mosaico y un vitral y registran formas, colores y texturas. Presentan una breve interpretación de la cosmovisión expresada y comparten con la clase. Aprendizaje activo: descripción formal, interpretación simbólica y debate sobre las intenciones del artista.

- **Actividad 2: Análisis de una obra local** - Revisan una pieza de mosaico o vitral de su entorno o de una exposición escolar, identifican elementos y explican su función comunicativa. Aprendizaje activo: lectura crítica de imágenes, evidencia contextual y reflexión sobre el significado.
- **Actividad 3: Comparación de dos obras** - Se seleccionan dos obras con cosmovisiones distintas y se comparan en un cuadro comparativo, discutiendo cómo el color y la textura cambian la lectura de la obra. Conclusiones: diversidad de lenguajes estéticos y culturales.

Evaluación

Se evalúan los objetivos de aprendizaje mediante: un *análisis escrito* de las obras (4-5 párrafos); *participación en clase* y una *rúbrica de evidencia visual* que describe la capacidad de identificar forma, color y textura y su relación con la cosmovisión. Se incluirá un breve cuestionario sobre conceptos de estética y cosmovisión.

Unidad 2: UNIDAD 2: Diseño de una obra en mosaico o vitral para expresar una cosmovisión personal

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar categorías estéticas en la conceptualización de una obra de mosaico o vitral.
- Desarrollar un boceto que comunique una cosmovisión personal de forma clara y coherente.
- Explicar, mediante una breve ficha técnica, las elecciones de materiales, símbolos y composición.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Planificación del diseño y selección de categorías estéticas.
 1. Descripción corta: Identificar las categorías estéticas que guiarán el diseño y planificar criterios de composición (línea, color, textura, ritmo).
2. Tema 2: Desarrollo de boceto y selección de materiales y símbolos.
 1. Descripción corta: Crear bocetos, definir materiales (mosaico de teselas, vidrio, plomo) y símbolos que expresen la cosmovisión personal.
3. Tema 3: Presentación y reflexión sobre la obra.
 1. Descripción corta: Preparar una breve exposición que explique la cosmovisión, las categorías estéticas utilizadas y el proceso de diseño.

Actividades

- **Actividad 1: Taller de boceto y lluvia de ideas** - Sesión de lluvia de ideas para definir la cosmovisión y posibles símbolos. Los estudiantes bosquejan ideas y recogen referencias visuales, discutiendo su viabilidad y coherencia estética. Aprendizaje activo: pensamiento creativo, selección de ideas y justificación.

- **Actividad 2: Construcción de maqueta o croquis detallado** - Elaboran un boceto detallado y, si es posible, una maqueta pequeña del mosaico o vitral, considerando escala, líneas, colores y texturas. Aprendizaje activo: diseño estructural, uso de fundamentos de composición y prueba de ideas.
- **Actividad 3: Presentación y reflexión final** - Preparan una breve presentación para compartir su visión, explicando las elecciones de estética y símbolos, y reflexionan sobre su aprendizaje. Aprendizajes: comunicación visual y argumentación.

Evaluación

La evaluación se orienta a la ejecución del boceto y su explicación: claridad de la cosmovisión, adecuación de al menos tres categorías estéticas, calidad del boceto, uso de color y textura, y capacidad de argumentación en la exposición oral y escrita.