

Maruja Mallo y el surrealismo: ideas y técnicas

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Esta unidad propone un proyecto práctico en el que el alumnado diseña y produce una pieza surrealista inspirada en Maruja Mallo, empleando al menos dos técnicas (collage, recorte, superposición, uso del color) y describiendo el resultado. Se trabajará un proceso creativo en fases: idea, investigación, boceto, realización, revisión y presentación. La unidad forma parte de la asignatura Expresión Artística y está dirigida a estudiantes de 13 a 14 años, con enfoque en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de análisis visual y la expresión personal. A través de la exploración del surrealismo y de las ideas de Mallo, se fomentan habilidades de observación, toma de decisiones, planificación y comunicación visual. El aprendizaje se orienta hacia la acción, la colaboración y la reflexión crítica, promoviendo la capacidad de justificar las elecciones artísticas mediante vínculos con el contexto artístico y cultural.

Competencias

- Creatividad y pensamiento crítico: diseño de piezas que combinen ideas visuales no convencionales con una justificación coherente.
- Lenguaje visual y comunicación: expresión de conceptos a través de imágenes, colores y técnicas mixtas, así como la defensa de las decisiones artísticas.
- Planificación y gestión de proyectos: organización de las fases del proceso creativo (investigación, boceto, producción, revisión) y manejo del tiempo.
- Conocimiento cultural y contextualización: comprensión de las ideas del surrealismo y de la obra de Maruja Mallo para una reinterpretación creativa.
- Trabajo colaborativo y comunicación verbal: intercambio de ideas, feedback entre pares y presentación de la pieza final.
- Autonomía y responsabilidad: desarrollo de la iniciativa personal, resolución de problemas y cuidado de materiales y espacio de trabajo.

Requerimientos

- Materiales: cartulinas o papel de base, revistas u otros recortes para collage, tijeras, pegamento, colores (lápices, pinturas o rotuladores), papel de calca o calcos opcionales, y cualquier recurso de color que permita la superposición.
- Espacio y entorno: aula de expresión artística con mesas, protección para la ropa y superficie de trabajo limpia; acceso a fuentes de referencia y proyector para presentar ideas.
- Tiempo: planificación de la unidad en varias sesiones (recomendable 2-3 semanas) que incluyan fases de idea, investigación, boceto, realización, revisión y presentación final.

- Recursos didácticos: imágenes y biografías breves de Maruja Mallo, ejemplos de surrealismo y referencias de técnicas mixtas; guía de rúbrica para la evaluación.
- Acceso y seguridad: manejo seguro de herramientas de corte y pegado, y adaptaciones para estudiantes con necesidades diversas cuando corresponda.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Maruja Mallo y las ideas recurrentes: identidad, cuerpo y metamorfosis

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y describir las ideas recurrentes en la obra de Maruja Mallo: identidad, cuerpo y metamorfosis.
- Explicar la relación entre estas temáticas y lo onírico e irracional en su pintura, con ejemplos sencillos.
- Analizar obras seleccionadas para reconocer cómo las temáticas se expresan visualmente.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Identidad** – Exploración de cómo la identidad se representa en la forma, la figura y la imagen personal en la obra de Mallo.
2. **Tema 2: El cuerpo y metamorfosis** – Estudio de cuerpos que se transforman o se muestran de formas inusuales para sugerir cambio y plasticidad.
3. **Tema 3: Lo onírico e irracional** – Análisis de elementos que parecen sueños o irrealidad y cómo comunican sensaciones más allá de lo visible.

Actividades

- **Actividad 1: Observación y registro de temas**

Breve descripción: observar piezas de Maruja Mallo y registrar elementos que sugieran identidad, cuerpo o metamorfosis.

- Punto clave: identificar símbolos y representaciones.
- Aprendizaje: comprender cómo la pintura transmite ideas complejas.

- **Actividad 2: Análisis guiado de una obra**

Breve descripción: analizar una obra concreta para identificar cómo se presentan identidad y metamorfosis, y qué sensaciones transmite.

- Punto clave: relacionar recursos visuales con el significado.
- Aprendizaje: argumentar con ejemplos visuales.

- **Actividad 3: Debate en parejas**

Breve descripción: debatir cómo lo irracional se expresa en la pintura y qué emociones provoca.

- Punto clave: escuchar y justificar diferentes interpretaciones.
- Aprendizaje: desarrollar pensamiento crítico y expresión oral.

• **Actividad 4: Microescritura inspirada en una obra**

Breve descripción: escribir una microhistoria o frase poética que acompañe a una obra de Mallo, enfocándose en identidad o metamorfosis.

- Punto clave: convertir lo visual en lenguaje escrito.
- Aprendizaje: articular ideas de la obra en palabras.

Evaluación

Evaluación formativa a lo largo de las actividades mediante rúbrica que valore: claridad en la identificación de temas (identidad, cuerpo, metamorfosis), capacidad de justificar las interpretaciones y calidad de la exposición oral en el debate. Se registrarán evidencias: anotaciones de observación, respuesta escrita breve y participación en las discusiones.

Unidad 2: Técnicas surrealistas en Maruja Mallo: collage, superposición y manipulación de la realidad

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y describir las técnicas de collage, superposición de imágenes y manipulación de la realidad presentes en la obra de Mallo.
- Analizar ejemplos concretos de obras para comprender cómo estas técnicas crean significados y sensaciones surrealistas.
- Evaluar el impacto de estas técnicas en la percepción del mundo y lo irracional.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Collage como reensamblaje** – Cómo se combinan imágenes para formar una nueva realidad.
2. **Tema 2: Superposición de imágenes** – Unión de elementos para generar yuxtaposiciones y significados inesperados.
3. **Tema 3: Manipulación de la realidad** – Alteración de proporciones, superficies y contextos para provocar asombro y reflexión.

Actividades

• **Actividad 1: Análisis de collage**

Breve descripción: observar ejemplos de collage en obras de Mallo y describir qué imágenes se combinan y qué mensaje emergente se potencia.

- Punto clave: identificar relaciones entre imágenes.

- Aprendizaje: entender cómo el collage reconfigura la realidad.

- **Actividad 2: Taller práctico de collage inspirado en Mallo**

Breve descripción: crear un collage propio a partir de recortes y materiales diversos, buscando una relación sorprendente entre elementos.

- Punto clave: experimentar con yuxtaposiciones.
- Aprendizaje: aplicar la técnica para comunicar ideas surrealistas.

- **Actividad 3: Superposición de imágenes**

Breve descripción: diseñar una composición en la que se superpongan imágenes para generar nuevos significados.

- Punto clave: equilibrio visual y contraste de capas.
- Aprendizaje: comprender cómo la superposición cambia la interpretación.

- **Actividad 4: Análisis crítico y presentación**

Breve descripción: presentar un análisis breve de una obra y explicar qué técnica(s) se utilizaron y qué efecto producen.

- Punto clave: comunicación de ideas con apoyo visual.
- Aprendizaje: desarrollar argumentación y defensa de ideas.

Evaluación

Evaluación formativa basada en la identificación y análisis de técnicas, la calidad del taller de collage y la capacidad de argumentar en la presentación. Se utilizarán rúbricas para: precisión técnica, claridad de análisis y creatividad en las propuestas finales.

Unidad 3: Unidad 3: Proceso creativo surrealista inspirado en Maruja Mallo: diseño de una pieza con al menos dos técnicas

Objetivos de Aprendizaje

- Planificar y ejecutar un proceso creativo en fases (investigación, boceto, producción, revisión).
- Diseñar una pieza surrealista que combine al menos dos técnicas surrealistas.
- Describir y justificar críticamente el resultado, relacionándolo con las ideas de Mallo.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Planificación y proceso creativo** – Cómo organizar ideas, recursos y etapas para un proyecto artístico.
2. **Tema 2: Técnicas combinadas** – Uso de collage, recorte, superposición y color para lograr efectos surrealistas.
3. **Tema 3: Presentación y reflexión** – Cómo comunicar la intención y valorar el resultado.

Actividades

- **Actividad 1: Lluvia de ideas y storyboard**

Breve descripción: generar ideas inspiradas en Mallo y plasmar un esquema de la pieza (qué elementos usar, qué técnicas emplear).

- Punto clave: planificación clara de la idea.
- Aprendizaje: ordenar ideas en un guion visual.

- **Actividad 2: Boceto y selección de técnicas**

Breve descripción: dibujar un boceto y decidir qué técnicas se aplicarán para lograr el efecto deseado.

- Punto clave: elección de técnicas en función del mensaje.
- Aprendizaje: toma de decisiones creativas informadas.

- **Actividad 3: Producción de la pieza**

Breve descripción: ejecutar la pieza usando al menos dos técnicas (p. ej., collage y color) para construir la surrealidad deseada.

- Punto clave: integración de técnicas para coherencia visual.
- Aprendizaje: aplicar técnicas de forma deliberada y reflexiva.

- **Actividad 4: Presentación y autoevaluación**

Breve descripción: exponer la pieza y explicar las decisiones creativas; construir una breve autoevaluación del proceso.

- Punto clave: comunicación de intencionalidad.
- Aprendizaje: capacidad de análisis crítico del propio trabajo.

- **Actividad 5: Diario de proceso**

Breve descripción: registrar avances, cambios y reflexiones a lo largo del proyecto.

- Punto clave: evidencia del desarrollo creativo.
- Aprendizaje: valorar el proceso y las mejoras.

Evaluación

Evaluación del proyecto final a través de una rúbrica que valore: originalidad y coherencia conceptual, uso efectivo de al menos dos técnicas, claridad en la presentación y reflexión del proceso. Se valorará también la calidad del diario de proceso y la defensa de la pieza.