

Ilustración contemporánea: fusiones de corrientes y herramientas digitales

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

DESCRIPCIÓN

El curso Expresión artística está diseñado para brindar a estudiantes de 15 a 16 años un recorrido práctico y teórico que integra conceptos de estética, técnica y comunicación visual. La estructura del curso propone cuatro unidades que combinan exploración de corrientes estéticas, experimentación técnica y desarrollo de proyectos, con énfasis en la interpretación y defensa de las propuestas artísticas. A lo largo de las unidades se alternan procesos de investigación, creación, análisis crítico y presentación oral de las obras.

Unidad 3: Pieza final: estética de corrientes seleccionadas y narrativa clara

En la unidad final se crea una obra completa que combina estéticas de corrientes elegidas con una narrativa visual clara. Se integrarán las técnicas aprendidas y se realizará una defensa crítica de la pieza y su concepto.

Objetivo: Crear una pieza final que combine estética de corrientes seleccionadas con una narrativa clara.

Específicos:

- Seleccionar y justificar corrientes estéticas relevantes para la pieza final y explicar su aporte a la narrativa.
- Desarrollar una narrativa visual clara que guíe la lectura de la obra por parte del espectador.
- Integrar técnicas y herramientas aprendidas para producir la pieza final y justificar sus decisiones creativas.

Competencias

COMPETENCIAS

- Capacidad para analizar y seleccionar corrientes estéticas relevantes, justificando su impacto en la narrativa de una obra artística.
- Habilidad para comunicar ideas complejas de forma clara y convincente mediante una narrativa visual cohesionada.
- Dominio técnico básico de las herramientas y técnicas aprendidas, aplicadas de forma integrada en la realización de una pieza final.
- Desarrollo del pensamiento crítico: defensa oral y escrita de las decisiones creativas y del concepto de la obra.
- Trabajo colaborativo y gestión de proyectos artísticos, incluyendo planificación, revisión y aceptación de feedback.
- Autogestión y responsabilidad ética en la atribución de influencias y en la citación de referencias.

Requerimientos

REQUERIMIENTOS

- Material básico de arte: cuaderno de bocetos, lápices, gomas, reglas, temperas o acrylics según lo establecido por el docente, y soportes adecuados para la obra final.
- Herramientas y recursos técnicos necesarios para la ejecución de la pieza final (p. ej., software de edición o herramientas digitales si corresponde al plan de trabajo).
- Lecturas y referencias sobre corrientes estéticas relevantes para fundamentar la selección en la obra final.
- Espacio de trabajo adecuado y permisos para uso de materiales y manipulación de herramientas.
- Habilidad básica de presentación oral para la defensa crítica de la obra y de su concepto.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Análisis de fusiones de corrientes en la ilustración contemporánea

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar rasgos característicos de dos corrientes visuales presentes en una obra y explicar cómo se influyen entre sí.
- Describir el papel de las técnicas tradicionales (dibujo, pintura, collage) frente a las herramientas digitales (edición, capas, composición) en la expresión de la idea.
- Evaluar la coherencia conceptual y estética de la fusión y su impacto en el mensaje de la pieza.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Rasgos de corrientes visuales y su función en la composición. Descripción corta: identificar características clave de dos corrientes y cómo se combinan para comunicar algo.
2. **Tema 2:** Técnicas mixtas: integración de medios tradicionales y digitales. Descripción corta: explorar herramientas y procesos que permiten fusionar técnicas distintas en una misma obra.
3. **Tema 3:** Análisis de una pieza de fusiones como caso de estudio. Descripción corta: aplicar criterios de lectura para desglosar intención, mensaje y eficacia comunicativa.

Actividades

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

Descripción: analizar una pieza concreta que combine corrientes y técnicas, identificando componentes y recursos utilizados. Puntos clave: rasgos de cada corriente, técnica mixta, mensaje. Aprendizajes: leer críticamente la obra y justificar la fusión.

- **Actividad: Mapa de influencias y decisiones de diseño**

Descripción: construir un mapa visual que relacione rasgos de las corrientes con las decisiones de composición. Puntos clave: relaciones causa-efecto, jerarquía visual. Aprendizajes: comprender cómo la forma apoya al

contenido.

- **Actividad: Taller de superposición de capas y efectos**

Descripción: ejercicio práctico de exploración de capas, texturas y ajustes para simular fusiones. Puntos clave: experimentación controlada, documentación del proceso. Aprendizajes: valorar la experimentación y registrar pasos para reproducibilidad.

- **Actividad: Debate estructurado sobre el mensaje**

Descripción: discusión guiada en grupo sobre qué idea comunica la pieza y cómo la fusión facilita o dificulta su comprensión. Puntos clave: argumentación, uso de evidencia visual. Aprendizajes: pensar críticamente y defender una lectura.

- **Actividad: Ficha técnica de una obra de fusiones**

Descripción: crear una ficha que describa corrientes, técnicas y la idea comunicada. Puntos clave: síntesis, claridad. Aprendizajes: expresar conceptualmente las decisiones del artista.

Evaluación

La evaluación se centrará en el logro del OBJETIVO GENERAL y los OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificación y análisis de las corrientes y su fusión (40%).
- Explicación de cómo las técnicas tradicionales y digitales funcionan para comunicar la idea (30%).
- Coherencia conceptual y claridad en la lectura crítica (20%).
- Presentación y defensa de las ideas en las actividades de clase (10%).

Unidad 2: Unidad 2: Boceto mixto: integración de elementos tradicionales y digitales para comunicar una idea personal

Objetivos de Aprendizaje

- Definir una idea personal clara y convertirla en un concepto visual breve y manejable para un boceto.
- Explorar y aplicar técnicas mixtas en un boceto preliminar, combinando medios tradicionales con herramientas digitales.
- Desarrollar una composición coherente: jerarquía visual, color y lectura narrativa del boceto.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Conceptualización y comunicación de ideas. Descripción corta: convertir ideas personales en conceptos visuales claros.
2. **Tema 2:** Prácticas mixtas: bocetos en papel y digital. Descripción corta: fusionar materiales físicos con métodos digitales para expresar la idea.
3. **Tema 3:** Flujo de trabajo: de boceto a versión digital. Descripción corta: planificar, prototipar y refinar el boceto con proceso iterativo.

Actividades

- **Actividad: Sesión de ideación y storyboard**

Descripción: lluvia de ideas y creación de un storyboard que plantee la idea personal y su expresión visual. Puntos clave: claridad de idea, secuencia narrativa. Aprendizajes: estructurar una idea en etapas visuales.

- **Actividad: Boceto en papel y transferencia a digital**

Descripción: generar bocetos en papel y traslados a un formato digital para experimentar con capas y edición. Puntos clave: line art, tramas, conversión a digital. Aprendizajes: comparar modos de representación y gestionar la transición entre medios.

- **Actividad: Exploración de medios mixtos**

Descripción: combinar tinta, grafito, collage y elementos digitales para enriquecer la idea. Puntos clave: cohesión entre elementos. Aprendizajes: integrar texturas y efectos de forma armónica.

- **Actividad: Revisión entre pares**

Descripción: retroalimentación estructurada para mejorar el boceto. Puntos clave: criterios de lectura, sugerencias concretas. Aprendizajes: recibir y aplicar críticas constructivas.

- **Actividad: Presentación del boceto y reflexión**

Descripción: exposición breve del boceto final, explicando decisiones y próximos pasos. Puntos clave: claridad de mensaje, justificación. Aprendizajes: comunicar intencionalidad y proceso creativo.

Evaluación

La evaluación se alinea con el OBJETIVO GENERAL y los OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Calidad del boceto mixto y claridad de la idea personal (40%).
- Dominio de técnicas mixtas y fluidez en el flujo de trabajo (25%).
- Coherencia de composición, jerarquía y lectura narrativa (20%).
- Presentación, defensa y reflexión sobre el proceso (15%).

Unidad 3: Unidad 3: Pieza final: estética de corrientes seleccionadas y narrativa clara

Objetivos de Aprendizaje

- Seleccionar y justificar corrientes estéticas relevantes para la pieza final y explicar su aporte a la narrativa.
- Desarrollar una narrativa visual clara que guíe la lectura de la obra por parte del espectador.
- Integrar técnicas y herramientas aprendidas para producir la pieza final y justificar sus decisiones creativas.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Narrativa visual y composición. Descripción corta: construir una historia visual coherente a partir de estéticas elegidas.

2. **Tema 2:** Producción de la pieza final: integración de medios. Descripción corta: ensamblar técnicas diversas en una obra final cohesiva.
3. **Tema 3:** Presentación y defensa de la obra. Descripción corta: comunicar la idea, las fuentes estéticas y el proceso creativo ante una audiencia.

Actividades

- **Actividad: Definición del concepto y narrativa**

Descripción: establecer la idea central y el hilo narrativo de la pieza final. Puntos clave: mensaje, personajes o símbolos, arco narrativo. Aprendizajes: articular una idea en forma de historia visual.

- **Actividad: Plan de producción y storyboard final**

Descripción: crear un plan detallado y un storyboard que guíen la realización de la obra final. Puntos clave: etapas, tiempos, recursos. Aprendizajes: planificar con anticipación y justificar decisiones.

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

Descripción: realizar la obra final combinando corrientes elegidas y técnicas aprendidas. Puntos clave: cohesión estética, calidad técnica. Aprendizajes: integrar medios para lograr un resultado coherente.

- **Actividad: Revisión crítica y ajustes finales**

Descripción: revisión con pares y docente para realizar ajustes finales. Puntos clave: retroalimentación, mejoras. Aprendizajes: mejorar a partir de la crítica constructiva.

- **Actividad: Presentación y defensa de la obra**

Descripción: exponer la pieza final, explicar la narrativa y justificar las decisiones creativas. Puntos clave: claridad, argumentación. Aprendizajes: comunicar de forma persuasiva y reflexiva.

Evaluación

La evaluación integra estética, narrativa y técnica, vinculada a los OBJETIVOS GENERALES y ESPECÍFICOS:

- Selección y justificación de corrientes estéticas y su contribución a la narrativa (30%).
- Coherencia narrativa y lectura visual clara de la pieza final (25%).
- Integración de técnicas y excelente ejecución técnica (25%).
- Presentación y defensa, claridad de la justificación creativa (20%).