

Grabado y Libro de Artista: Creación y Patrimonio Regional

Educación Artística | Expresión artística | para estudiantes de secundaria (12-15 años) | 12 semanas

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para estudiantes de secundaria interesados en explorar las artes visuales a través del grabado y la creación de libros de artista. A lo largo de 12 semanas, los estudiantes conocerán y experimentarán con diversas técnicas de grabado, como el linóleo, la xilografía y el grabado en relieve, desarrollando habilidades prácticas y creativas.

Además, se introducirán en la historia y características del libro de artista, explorando ejemplos relevantes, incluyendo álbumes de literatura infantil, para comprender su valor como expresión artística y cultural. El curso tiene un enfoque práctico y contextualizado, orientado a fomentar la creatividad y el pensamiento crítico mediante la elaboración de un libro de artista propio.

El proyecto final invita a los estudiantes a crear un libro de artista basado en un tema relacionado con el patrimonio cultural y natural de la región de Magallanes y las Antárticas chilenas, promoviendo la valoración de su entorno y la identidad local. El curso está dirigido a estudiantes de 12 a 15 años que deseen desarrollar competencias artísticas y expresivas en un ambiente dinámico y participativo.

Objetivos Generales

- Identificar y aplicar diferentes técnicas de grabado para producir trabajos gráficos originales.
- Reconocer y analizar obras y conceptos relacionados con el libro de artista y su función artística y cultural.
- Diseñar y elaborar un libro de artista que integre imágenes y textos, expresando un tema vinculado al patrimonio regional.
- Investigar aspectos del patrimonio de Magallanes y las Antárticas chilenas para inspirar la creación artística.
- Desarrollar la capacidad crítica y creativa a través de la experimentación y la reflexión sobre procesos artísticos.

Competencias

- Aplicar técnicas básicas y creativas de grabado para producir obras gráficas originales.
- Analizar y valorar diferentes ejemplos de libros de artista y su relación con el arte y la cultura.
- Integrar elementos visuales y narrativos para diseñar y elaborar un libro de artista.
- Investigar y seleccionar temas relacionados con el patrimonio regional para su representación artística.
- Desarrollar habilidades de observación, creatividad y expresión personal a través de proyectos artísticos.
- Comunicar ideas y sentimientos mediante la combinación de imágenes y texto en formatos artísticos.

Requerimientos

- Conocimientos básicos sobre materiales y herramientas artísticas.
- Materiales para grabado: planchas de linóleo o madera blanda, gubias, tinta para grabado, rodillos, papel para impresión.
- Materiales para libro de artista: papel para encuadernación, pegamento, tijeras, elementos para decoración (tintas, acuarelas, collage).
- Acceso a ejemplos visuales de libros de artista y grabados (digital o físico).
- Espacio adecuado para realizar actividades prácticas de grabado y encuadernación.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción al Grabado

Unidad 2: Técnicas de Grabado en Relieve

Unidad 3: Técnicas de Grabado en Intaglio y Monotipo

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los materiales y procedimientos básicos de las técnicas de grabado en intaglio y monotipo, utilizando términos adecuados.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar la técnica de intaglio básica para producir una imagen gráfica original, siguiendo los pasos del proceso de grabado.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de crear una obra mediante la técnica de monotipo, experimentando con diferentes efectos y texturas para diversificar su expresión artística.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y comparar las características visuales y técnicas de grabados realizados en intaglio y monotipo, identificando sus diferencias y potencialidades.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar su proceso creativo y técnico en la elaboración de grabados en intaglio y monotipo, proponiendo mejoras para futuras producciones artísticas.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a las técnicas de grabado: Intaglio y Monotipo

- **Definición y características generales:** Presentación de las técnicas de grabado en intaglio y monotipo, su historia breve y su importancia en el arte gráfico.
- **Contexto cultural y artístico:** Relación de estas técnicas con el patrimonio regional y su aplicación en la creación artística contemporánea.

2. Materiales y herramientas para el grabado en Intaglio y Monotipo

- **Materiales para Intaglio:** Placas metálicas (cobre, zinc), punzones, buriles, tinta para grabado, papel para impresión, prensa de grabado, entre otros.
- **Materiales para Monotipo:** Placas de acrílico o vidrio, rodillos, tinta para impresión, papel, pinceles y otros elementos para crear texturas.
- **Terminología básica:** Términos técnicos comunes como incisión, entintado, presión, aguafuerte (mención básica), textura, edición y tiraje.

3. Procedimientos básicos para la técnica de grabado en Intaglio

- **Preparación de la placa:** Limpieza y preparación de la superficie metálica.
- **Dibujo y grabado:** Uso del buril o punzón para incidir el diseño sobre la placa.
- **Entintado:** Aplicación de tinta en las incisiones y limpieza de la superficie.
- **Impresión:** Colocación del papel y paso por la prensa para transferir la imagen.
- **Secado y cuidado:** Técnicas para preservar la obra final y evitar daños.

4. Procedimientos básicos para la técnica de Monotipo

- **Preparación de la superficie:** Aplicación de tinta sobre la placa de acrílico o vidrio.
- **Creación de la imagen:** Uso de pinceles, rodillos y otros elementos para manipular la tinta y crear texturas y efectos.
- **Impresión manual o con prensa:** Transferencia de la imagen al papel, explorando diferentes presiones y técnicas.
- **Experimentación con efectos:** Uso de capas, borrados y superposición para diversificar la expresión artística.

5. Análisis comparativo de las técnicas Intaglio y Monotipo

- **Características visuales:** Detalles sobre líneas, texturas, tonalidades y efectos propios de cada técnica.
- **Diferencias técnicas:** Comparación del proceso, materiales, durabilidad y posibilidades de edición.
- **Potencialidades expresivas:** Identificación de usos ideales para cada técnica según el efecto deseado.

6. Reflexión y autoevaluación del proceso creativo y técnico

- **Documentación del proceso:** Registro de etapas, dificultades y soluciones durante la creación de grabados.
- **Análisis personal:** Evaluación de resultados técnicos y expresivos, reconocimiento de aciertos y áreas de mejora.
- **Propuesta de mejoras:** Planificación de acciones para futuras producciones artísticas, fomentando la creatividad y el aprendizaje continuo.

Actividades

Actividad 1: Explorando materiales y términos técnicos

Objetivo: Describir los materiales y procedimientos básicos de las técnicas de grabado en intaglio y monotipo, utilizando términos adecuados.

Descripción paso a paso:

- Presentación visual y física de materiales y herramientas para ambas técnicas.
- Lectura guiada de un glosario con términos básicos relacionados con el grabado.
- Discusión en grupo sobre la función y uso de cada material y término.
- Ejercicio individual de emparejamiento entre términos y materiales o procedimientos.

Organización: Individual y grupal

Producto esperado: Cuadro de emparejamiento completo y explicación oral breve de un término elegido.

Duración estimada: 1 hora

Actividad 2: Creación de un grabado en Intaglio básico

Objetivo: Aplicar la técnica de intaglio básica para producir una imagen gráfica original, siguiendo los pasos del proceso de grabado.

Descripción paso a paso:

- Demostración del proceso completo de intaglio (preparación, grabado, entintado, impresión).
- Diseño individual de una imagen sencilla para grabar en la placa metálica.
- Grabado de la imagen con buril o herramienta similar.
- Entintado y limpieza de la placa.
- Impresión de la imagen en papel utilizando la prensa.
- Revisión y secado de las obras.

Organización: Individual

Producto esperado: Grabado original en intaglio impreso en papel.

Duración estimada: 3 sesiones de 1.5 horas cada una

Actividad 3: Experimentación y creación de monotipo

Objetivo: Crear una obra mediante la técnica de monotipo, experimentando con diferentes efectos y texturas para diversificar la expresión artística.

Descripción paso a paso:

- Demostración práctica de aplicación de tinta y creación de texturas sobre la placa de acrílico o vidrio.
- Experimentación libre en parejas con diferentes técnicas (pinceladas, raspados, superposiciones).
- Impresión manual o con prensa de las imágenes creadas.
- Discusión grupal sobre los efectos logrados y las posibilidades expresivas.

Organización: Parejas

Producto esperado: Serie de monotipos con distintas texturas y efectos.

Duración estimada: 2 sesiones de 1.5 horas cada una

Actividad 4: Análisis comparativo y autoevaluación

Objetivo: Analizar y comparar las características visuales y técnicas de grabados realizados en intaglio y monotipo, y evaluar el propio proceso creativo y técnico.

Descripción paso a paso:

- Exposición de las obras realizadas por los estudiantes en ambas técnicas.
- Elaboración de una tabla comparativa que identifique diferencias y características de cada técnica.
- Reflexión escrita individual sobre el proceso creativo y técnico, incluyendo logros y aspectos a mejorar.
- Compartir conclusiones en pequeños grupos para enriquecer el análisis.

Organización: Individual y grupos pequeños

Producto esperado: Tabla comparativa y texto reflexivo sobre el proceso personal.

Duración estimada: 1.5 horas

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre técnicas de grabado, familiaridad con materiales y términos básicos.

Cómo se evalúa: Mediante una breve encuesta oral o escrita con preguntas abiertas y de opción múltiple relacionadas con grabado y arte gráfico.

Instrumento sugerido: Cuestionario diagnóstico inicial.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la aplicación de técnicas, uso correcto de materiales, participación en actividades prácticas y reflexivas.

Cómo se evalúa: Observación directa del proceso de trabajo, revisión de bocetos y grabados en curso, preguntas y retroalimentación durante las actividades.

Instrumento sugerido: Rúbrica de observación y registro anecdótico del docente.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Producto final en intaglio y monotipo, análisis comparativo y reflexión escrita sobre el proceso.

Cómo se evalúa: Calificación de los grabados impresos según criterios técnicos y creativos, evaluación de la tabla comparativa y reflexión personal.

Instrumento sugerido: Rúbrica que contemple aspectos técnicos (precisión, limpieza, entintado), creatividad, uso de terminología y capacidad de análisis crítico.

Unidad 4: Análisis y Referencias de Libro de Artista

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las características principales de diferentes libros de artista y álbumes ilustrados, comparándolos con ejemplos de literatura infantil y arte contemporáneo.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la relación entre imágenes y textos en libros de artista, evaluando cómo se integran para expresar conceptos artísticos y culturales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar el significado y la función cultural de obras seleccionadas de libros de artista, relacionándolos con el patrimonio regional de Magallanes y las Antárticas chilenas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sintetizar referencias visuales y narrativas de libros de artista para inspirar sus propios diseños, justificando sus elecciones creativas en base a la investigación realizada.

Unidad 5: Conceptualización del Proyecto Personal

Unidad 6: Diseño y Planificación del Libro de Artista

Unidad 7: Experimentación con Técnicas Mixtas

Unidad 8: Producción de Imágenes y Textos

Unidad 9: Encuadernación y Montaje del Libro

Unidad 10: Revisión y Ajustes Finales

Unidad 11: Presentación y Exhibición del Trabajo

Unidad 12: Reflexión y Evaluación del Proceso Creativo