

Diseño y Creación Plástica: Fundamentos de las Artes Visuales

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

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para estudiantes de 1º de secundaria con el objetivo de introducirlos en los principios básicos de las artes visuales a través de la expresión artística y la creación plástica. A lo largo de 12 semanas, los alumnos explorarán conceptos esenciales como la línea, forma, color, textura, espacio y composición, aplicándolos en trabajos prácticos que fomentan la creatividad y la apreciación estética.

El curso está dirigido a jóvenes de 12 a 15 años con interés en las artes visuales, sin necesidad de conocimientos previos especializados. Se implementa un enfoque metodológico activo y participativo, combinando explicaciones teóricas breves, actividades prácticas en las que desarrollarán obras plásticas, y reflexiones para consolidar aprendizajes.

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de identificar y aplicar los principios básicos de las artes visuales en sus creaciones, desarrollando sensibilidad estética, habilidades técnicas básicas y autonomía en la expresión artística. Además, se promueve la evaluación formativa mediante la autoevaluación y la retroalimentación del docente para fortalecer el proceso de aprendizaje.

Objetivos Generales

- Identificar y explicar los principios básicos de las artes visuales y su aplicación en distintas obras y contextos.
- Crear trabajos plásticos que integren elementos como línea, forma, color, textura, espacio y composición.
- Desarrollar la capacidad de observación y análisis crítico de obras artísticas propias y ajenas.
- Fomentar la creatividad y la expresión personal mediante procesos de diseño y creación plástica.
- Utilizar estrategias de evaluación formativa para mejorar continuamente sus producciones artísticas.

Competencias

- Analizar y describir los elementos y principios básicos de las artes visuales en diferentes expresiones artísticas.
- Aplicar técnicas plásticas básicas para crear obras que integren los principios visuales aprendidos.
- Desarrollar habilidades de observación crítica y creatividad en la producción artística.
- Valorar la diversidad de manifestaciones artísticas y expresar opiniones fundamentadas sobre ellas.
- Planificar y ejecutar proyectos plásticos respetando el proceso creativo y las etapas del diseño.

Requerimientos

- Conocimientos básicos sobre el uso de materiales artísticos comunes (lápices, pinturas, papel, tijeras, pegamento).
- Acceso a materiales plásticos: papel, colores (lápices, crayones, pintura), pegamento, tijeras, pinceles, y otros materiales reciclables o alternativos.
- Espacio adecuado para realizar trabajos manuales y expresarse libremente.
- Disposición para participar en actividades prácticas y en discusiones grupales.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción a los principios básicos de las artes visuales

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir los elementos básicos de las artes visuales (línea, forma, color, textura y espacio) mediante ejemplos visuales proporcionados.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar obras artísticas sencillas para reconocer el uso de los elementos visuales y explicar su función en la composición.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los elementos básicos de las artes visuales en la creación de una obra plástica simple que integre línea, forma, color, textura y espacio de manera coherente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar diferentes obras de arte para evaluar cómo los elementos visuales contribuyen a la expresión y significado de cada pieza.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reflexionar y autoevaluar su proceso creativo y la integración de los elementos visuales en sus producciones artísticas para proponer mejoras.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a los elementos básicos de las artes visuales

- Definición y importancia de los elementos visuales en la expresión plástica.
- Presentación general de los cinco elementos: línea, forma, color, textura y espacio.

2. Línea

- Concepto de línea: definición y características.
- Tipos de líneas: rectas, curvas, horizontales, verticales, diagonales, quebradas.
- Funciones de la línea en la composición artística: contorno, dirección, movimiento y expresión.
- Ejemplos visuales de línea en obras artísticas.

3. Forma

- Definición de forma: figuras geométricas y formas orgánicas.
- Relación entre forma y volumen.

- Uso de la forma para crear composiciones equilibradas y dinámicas.
- Ejemplos visuales de formas en varias obras de arte.

4. Color

- Conceptos básicos: color primarios, secundarios y terciarios.
- Propiedades del color: tono, saturación y valor.
- Emociones y simbolismos asociados al color.
- Combinaciones de color: armonía y contraste.
- Ejemplos visuales para identificar el uso del color en las obras.

5. Textura

- Definición de textura: real y visual.
- Cómo la textura aporta profundidad y sensación táctil en una obra.
- Ejemplos de texturas en diferentes técnicas plásticas.

6. Espacio

- Concepto de espacio en las artes visuales: positivo y negativo.
- Perspectiva y profundidad: cómo crear ilusión de espacio en una superficie plana.
- Relación entre los elementos visuales y el espacio.
- Ejemplos visuales que muestran el uso del espacio en obras sencillas.

7. Análisis de obras artísticas sencillas

- Reconocimiento de los elementos básicos en imágenes seleccionadas.
- Explicación del rol de cada elemento en la composición y expresión.

8. Aplicación práctica: creación de una obra plástica

- Integración coherente de línea, forma, color, textura y espacio en una composición personal.
- Proceso creativo y toma de decisiones visuales.

9. Comparación y evaluación de obras

- Comparar diferentes obras para entender cómo varían los elementos visuales y su significado.
- Discusión sobre la expresión artística y los mensajes transmitidos.

10. Reflexión y autoevaluación

- Reflexión sobre el proceso creativo y uso de los elementos visuales.
- Autoevaluación para identificar fortalezas y áreas de mejora.
- Propuesta de mejoras para futuras producciones artísticas.

Actividades

Actividad 1: Explorando los Elementos Visuales a través de Imágenes

Objetivo: Identificar y describir los elementos básicos de las artes visuales mediante ejemplos visuales.

Descripción:

- Se presenta a los estudiantes una serie de imágenes y obras sencillas que contienen ejemplos claros de línea, forma, color, textura y espacio.
- En grupos pequeños, analizan cada imagen y señalan qué elementos visuales pueden identificar.
- Discuten en grupo sus observaciones y uno de ellos comparte con el grupo clase.

Organización: Grupos pequeños (3-4 estudiantes)

Producto esperado: Lista grupal de elementos visuales identificados en cada imagen con breves descripciones.

Duración estimada: 45 minutos

Actividad 2: Análisis Guiado de Obras Artísticas

Objetivo: Analizar obras artísticas sencillas para reconocer el uso de los elementos visuales y explicar su función en la composición.

Descripción:

- Se entrega a cada estudiante una ficha con una obra artística sencilla y preguntas guía para analizar los elementos visuales presentes.
- Individualmente responden las preguntas, identificando línea, forma, color, textura y espacio.
- Posteriormente, en parejas, comparan sus análisis y discuten diferencias o coincidencias.

Organización: Individual y luego en parejas

Producto esperado: Ficha de análisis completada con respuestas claras.

Duración estimada: 50 minutos

Actividad 3: Creación Plástica Integrada

Objetivo: Aplicar los elementos básicos en la creación de una obra plástica simple que integre línea, forma, color, textura y espacio de manera coherente.

Descripción:

- Los estudiantes diseñan y ejecutan una obra plástica usando materiales variados (colores, papel, texturas, etc.) que combine los cinco elementos básicos.
- Antes de iniciar, hacen un boceto donde planifican la integración de los elementos.
- Durante el proceso, el docente guía y retroalimenta.

Organización: Individual

Producto esperado: Obra plástica terminada con boceto previo.

Duración estimada: 2 sesiones de 60 minutos cada una

Actividad 4: Comparación y Debate sobre Obras Artísticas

Objetivo: Comparar diferentes obras para evaluar cómo los elementos visuales contribuyen a la expresión y significado.

Descripción:

- Se presentan dos o tres obras con estilos o temáticas distintas.
- En grupos, los estudiantes comparan y discuten cómo cada elemento visual aporta a la expresión y mensaje de las piezas.
- Finalmente, cada grupo expone sus conclusiones al grupo clase.

Organización: Grupos pequeños

Producto esperado: Lista de comparaciones y conclusiones orales.

Duración estimada: 45 minutos

Actividad 5: Reflexión y Autoevaluación del Proceso Creativo

Objetivo: Reflexionar y autoevaluar el proceso creativo y la integración de los elementos visuales para proponer mejoras.

Descripción:

- Los estudiantes completan una guía de reflexión donde responden preguntas sobre su proceso creativo, dificultades y logros en la obra creada.
- Identifican qué elementos visuales usaron con éxito y cuáles podrían mejorar.
- Comparten voluntariamente sus reflexiones con el grupo o docente para recibir retroalimentación.

Organización: Individual

Producto esperado: Guía de reflexión y autoevaluación escrita.

Duración estimada: 30 minutos

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre los elementos básicos de las artes visuales.

Cómo se evalúa: Mediante una breve dinámica de reconocimiento visual con imágenes y preguntas orales.

Instrumento sugerido: Lista de cotejo para observar respuestas y participación en la dinámica.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación, análisis y aplicación de los elementos visuales durante las actividades.

Cómo se evalúa: Revisión continua de análisis escritos, observación de participación en actividades grupales y seguimiento del proceso creativo en la obra plástica.

Instrumento sugerido: Rúbrica de desempeño para análisis y creación, notas de observación docente.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para identificar, analizar, aplicar, comparar y reflexionar sobre los elementos visuales en artes visuales.

Cómo se evalúa: Evaluación integral que incluye:

- Un análisis escrito de una obra artística.
- La obra plástica creada integrando los elementos básicos.
- Una reflexión escrita y autoevaluación sobre el proceso.

Instrumento sugerido: Rúbrica detallada que valore claridad, precisión, integración y reflexión.

Unidad 2: La línea y su función expresiva

Unidad 3: La forma y el volumen

Unidad 4: El color: teoría y aplicación

Unidad 5: La textura y el material

Unidad 6: El espacio y la composición

Unidad 7: Integración de elementos: diseño básico

Unidad 8: Técnicas plásticas básicas

Unidad 9: Proyecto plástico individual: planificación

Unidad 10: Proyecto plástico individual: ejecución

Unidad 11: Evaluación y reflexión sobre el proyecto

Unidad 12: Exposición y cierre del curso