
GUÍA DIDÁCTICA DE ARTES VISUALES (NM y NS)

Colegio Base International School

DESCRIPCIÓN DEL CURSO¹

El curso de Artes Visuales consiste en acercar a los alumnos al mundo del arte por medio del estudio teórico de artistas y técnicas, la experimentación práctica de diferentes técnicas y formas de crear arte y la comunicación o cómo presentar estas obras de arte para transmitir determinados mensajes en el público que las observa.

En la parte teórica los alumnos compararán la obra de artistas de distintas épocas, lugares y culturas. También crearán obras de arte a través de un proceso de investigación, de pensamiento crítico y de experimentación con diversas técnicas. En la parte de comunicación formularán las intenciones personales para la creación y exhibición de sus propias obras artísticas.

Asimismo, a lo largo de los dos cursos los alumnos elaborarán un diario de trabajo de Artes Visuales en el que irán registrando su trayectoria de creación artística, experimentación con distintos medios, investigación, reflexiones, observaciones, etc. Aunque este diario no se evalúa directamente, contribuirá de manera directa al trabajo que se presenta para la evaluación.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de las asignaturas de Artes son capacitar a los alumnos para:

1. Desarrollar un interés por las artes que perdure toda la vida.
2. Trabajar en las artes de manera informada, reflexiva y crítica.
3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las artes.
4. Explorar y valorar la diversidad de las artes a través del tiempo, el espacio y las culturas.
5. Expresar ideas con confianza y competencia.
6. Desarrollar las habilidades de percepción y análisis.
7. Crear obras de arte influidas por contextos personales y culturales.
8. Convertirse en observadores, críticos y creadores.
9. Informados de la cultura y los medios visuales.
10. Desarrollar habilidades, técnicas y procesos para expresar conceptos e ideas.

¹ Esta guía es una adaptación de los documentos oficiales de Bachillerato Internacional realizada para la impartición de la asignatura por el Colegio Base.

Áreas del tronco común

El tronco común del programa de estudios de Artes Visuales del NM y del NS está compuesto por tres áreas iguales e interrelacionadas:

- Las Artes Visuales en contexto.
- Métodos de las Artes Visuales.
- Comunicación de las Artes Visuales.

Estas áreas del tronco común han sido diseñadas para interconectarse completamente con las tareas de evaluación, que ocupan un lugar central en la planificación del curso.

Los alumnos deben entender la relación entre estas áreas, y cómo cada una sirve de base a su trabajo de artes visuales e influye en él.

Las artes visuales en contexto

La parte del programa de estudios correspondiente a las artes visuales en contexto anima a los alumnos a que exploren las perspectivas, teorías y culturas que sirven de base e influyen en la práctica de estas artes. Los alumnos deben ser capaces de investigar, comprender y apreciar diversos contextos y tradiciones, así como de identificar conexiones entre ellos.

1. EL ARTISTA Y SU CONTEXTO (primer año)

1.1. Estudio de la Historia del arte desde el siglo XIX a nuestros días

(Práctica teórica)

Estudio de contextos culturales, sociales y políticos de los diferentes vanguardismos

- La Revolución en el arte del XIX.
- La búsqueda de nuevos criterios.
- El arte experimental de principios del XX.
- El triunfo de la modernidad a finales del XX.

1.2. El alumno como artista

(Práctica de la creación artística)

- Investigación del pensamiento crítico y experimentación con diferentes técnicas
- Evolución de las diferentes técnicas artísticas desde el XIX a nuestros días
- Influencia de la Revolución industrial en la arquitectura, la pintura y el diseño
- Influencia de la fotografía en la pintura

1.3. El alumno como comunicador

(Práctica curatorial o del comisariado artístico)

1. EL ARTISTA Y SU CONTEXTO (segundo año)

1.1. Estudio de la Historia del arte desde el siglo XVII al XIX

(Práctica teórica)

Estudio de contextos culturales, sociales y políticos de los diferentes movimientos artísticos de estas épocas:

- El Arte en Europa durante la primera mitad del siglo XVII.
- Italia en la II mitad del XVII y siglo XVIII.
- Francia, Alemania y Austria en la II mitad del siglo XVII y la I del XVIII.
- Inglaterra y Francia en el siglo XVIII.
- Inglaterra, América y Francia a finales del XVIII y principios del XIX.

Métodos de las artes visuales

La parte del programa de estudios correspondiente a los métodos de las artes visuales aborda diversas formas de crear obras de arte mediante la exploración y adquisición de habilidades, técnicas y procesos, y el trabajo con una variedad de medios y métodos.

2. EL LENGUAJE DE LAS ARTES VISUALES (primer año)

2.1 Estudio del lenguaje de las artes visuales en diferentes artistas de los siglos XIX, XX Y XXI

(Práctica teórica)

2.2 Estudio de técnicas para la creación artística, práctica, experimentación, registro y reflexión sobre su uso

(Práctica de la creación artística)

EL CLAROSCURO

- Estudio y uso de diferentes técnicas para trabajar un claroscuro por interlineado, difuminado o mancha plana.
- La técnica del carboncillo y lápiz compuesto.
- La sanguina.
- La técnica del lápiz de grafito.

EL COLOR

- Estudio de la teoría del color y uso de diferentes técnicas para trabajar el color por interlineado, difuminado o mancha plana, en el dibujo y en la pintura.
- Los pasteles.
- Los acrílicos.

EL DISEÑO

- El diseño gráfico y el diseño industrial.
- Diseño de marcas y logotipos.
- Diseño de carteles.
- Packaging.

- Diseño de productos.
- El diseño de imágenes bidimensionales y tridimensionales por ordenador.
- La impresión 3D.

2.3 Proceso de la comunicación de las artes visuales

(Práctica curatorial o del comisariado)

Los procesos de selección de obras para una exposición en función de las diferentes técnicas empleadas

2. EL LENGUAJE DE LAS ARTES VISUALES (segundo año)

2.1 Estudio de diferentes artistas que utilizan un mismo lenguaje visual.

(Práctica teórica)

2.2 Estudio de técnicas para la creación artística, práctica, experimentación, registro y reflexión sobre su uso.

(Práctica de la creación artística)

EL CLAROSCURO

- Las técnicas mixtas.
- La aguada.
- La plumilla.

EL COLOR

- El temple.
- La pintura al óleo.
- La acuarela.
- La pintura mural.

EL GRABADO Y LA ESTAMPACIÓN

- El linóleo.
- Punta seca.

LA ILUSTRACIÓN

LA ESCULTURA

- La escultura por redes modulares en madera.
- El modelado en arcilla.

EL DISEÑO

- Diseño de modas.
- Diseño industrial.

ARTE SECUENCIAL

- El cómic.
- La animación.

MEDIOS BASADOS EN LENTES

Comunicación de las artes visuales

La parte del programa de estudios correspondiente a la comunicación de las artes visuales conlleva que los alumnos investiguen, comprendan y apliquen los procesos involucrados en la selección de obras para su exposición y exhibición pública. En ella, los alumnos deben tomar decisiones sobre la selección de su propia obra.

3. LO RACIONAL, LO EMOCIONAL, LA DENUNCIA (primer año)

3.1 Factores que influyen en la selección de obras en una exhibición pública.

(Práctica teórica)

EL COMISARIADO ARTÍSTICO

- El papel del coordinador técnico en la preparación de una exposición.
- El papel del curador o comisario en la preparación de una exposición.
- La exposición como método de educación. Metodología de una exposición.
- Documentación presente en una exposición: títulos en las etiquetas, textos informativos, elaboración de catálogos.

Criterios artísticos que influyen en la selección de obras para una exposición.

3.2. Estudio de técnicas no convencionales.

(Práctica de la creación artística)

- Técnicas poco convencionales como fotografía sobre soportes de madera, tela, etc.
- Técnicas experimentales y de investigación en la pintura.

3.3. Diferentes lugares de exposición diferentes mensajes de comunicación.

(Práctica curatorial o del comisariado artístico)

- Estudio de diferentes lugares de exposición; Salas alternativas, bares, tiendas y lugares de arte efímeros.

3. LA BÚSQUEDA DE LAS PROPIAS INTENCIONES DE COMUNICACIÓN EN UNA EXPOSICIÓN (segundo año)

3.1. Factores que influyen en la selección de obras en SU PROPIA EXPOSICIÓN PARA LA EVALUACIÓN INTERNA.

(Práctica teórica)

- Procesos de selección y rechazo de obras para la exposición (Evaluación interna)
- Consideraciones sobre el mejor modo de exponer dichas obras
- Explicación con ejemplos de exposiciones reales cuando se han utilizado métodos cronológicos, temáticos, comunicativos, simbólicos, etc.

3.2. Estudio de técnicas no convencionales.

(Práctica de la creación artística)

Se revisará si se han elegido obras de al menos de dos de las columnas de formas de creación artística que figuran en la guía del programa, y si cuentan con al menos 4 obras terminadas de calidad.

3.3. Diferentes lugares de exposición, diferentes mensajes de comunicación.

Se estudiarán los posibles espacios disponibles en el colegio para realizar la exposición de obras que los alumnos requieren para su evaluación interna.

METODOLOGÍA

1. Realización de trabajos individuales y colectivos de análisis de obras de arte desde el punto de vista de sus diferentes contextos.
2. Realización de exposiciones orales individuales y colectivas de uno de los temas correspondientes a la unidad.
3. Trabajos de identificación de técnicas artísticas y contextos históricos en visitas a museos.
4. Trabajos de investigación y experimentación de diferentes técnicas artísticas (Carpeta de proceso).

Primer año

- al menos tres trabajos de claroscuro.
- al menos tres trabajos a color.
- al menos tres trabajos de diseño.
- realización de al menos una obra artística con una técnica no convencional.

Segundo año

- al menos tres trabajos de claroscuro.
 - al menos tres trabajos a color.
 - al menos una escultura.
 - al menos dos trabajos de diseño.
 - al menos un trabajo de animación.
 - al menos un trabajo de cómic.
 - al menos un montaje.
5. Trabajos de aplicación de las técnicas investigadas en su propio trabajo de creación artística (Carpeta de proceso).

6. Utilización del diario de trabajo de Artes Visuales para registro de datos sobre visitas a museos (respuestas a estímulos y a distintos artistas y sus obras), y para anotar datos de reflexión personal sobre el proceso de aprendizaje.
7. Creación de blogs individuales como herramienta de reflexión sobre las investigaciones llevadas a cabo sobre los diferentes temas de la unidad.
8. Utilización de la red social Twitter para reflejar y compartir reflexiones acerca de los procesos de aprendizaje de las diferentes unidades.
9. Realización de un GLOSARIO sobre términos de ARTE en la plataforma Xtend.
10. Realización de una exposición ficticia en la que se utilicen reproducciones a escala de cuadros de algún artista famoso elegido por el alumno. La elección de las obras se hará en función del hilo conductor de dichas exposiciones y sus finalidades de comunicación.
11. Realización de declaraciones individuales (ficticias) sobre la intención del artista sobre cada una de las obras presentadas.
12. Ensayo de exposición para la evaluación interna, a partir de la propia producción artística. En este ensayo los alumnos expondrán de 4 a 7 obras, acompañadas de un texto de 500 caracteres por obra (ficha técnica) más un texto curatorial en el que se explique la naturaleza de la exposición y sus intenciones de comunicación.
13. Exposición ficticia a escala de reproducciones de 4 a 7 obras de artistas conocidos en las que el tema central sea “la denuncia” acompañadas de un texto de 500 caracteres por obra (ficha técnica) más un texto curatorial en el que se explique la naturaleza de la exposición y sus intenciones de comunicación.
14. Trabajos escritos de investigación sobre lugares alternativos de exposición en Madrid.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DE CENTRO

Cada curso se dividirá en tres periodos o evaluaciones al final de las cuales se entregarán los trabajos con el formato pedido por el BI para Artes Visuales. Se pretende que esto sea antes de las pruebas finales de mayo del segundo año de las diferentes asignaturas (mes de marzo). Todas las evaluaciones serán de carácter continuo por lo que siempre se evaluarán contenidos tratados en anteriores convocatorias.

En el primer año habrá una evaluación inicial informativa a finales de octubre que servirá de indicador adelantado para informar tanto a las familias como a los alumnos de su evolución y adaptación al PD. Las evaluaciones del primer año serán en diciembre, marzo y junio siendo esta última una evaluación final que servirá para dar una idea clara de la evolución del alumno de cara a los exámenes finales de mayo del curso siguiente.

En el segundo año habrá también tres evaluaciones que tendrán lugar en octubre, diciembre/enero y marzo.

CALIFICACIÓN FINAL

EXTERNA

Parte 1. Estudio comparativo 20%

Los alumnos presentan un estudio comparativo de tres obras de al menos dos artistas de diferentes contextos culturales, que hayan investigado como su parte de su práctica de creación artística.

Los alumnos del NS además tienen que explicar las conexiones entre las obras comparadas y su propia creación artística.

Los requisitos formales son entre 10 y 15 pantallas en las que examinan y comparan las obras para los alumnos del NM y estas mismas pantallas junto con 3 a 5 donde se analiza la medida en que su obra y prácticas se han visto influenciadas por estas obras, para el NS.

Parte 2. Carpeta de proceso 40%

Evalúa los modos en que los alumnos desarrollan y producen un conjunto de obras de arte. La tarea hace hincapié en el proceso de selección de obras artísticas que demuestren logros técnicos obtenidos durante el curso así como su comprensión de técnicas, ideas, materiales y prácticas apropiados para la comunicación visual.

Los requisitos formales son entre 9 y 18 pantallas que demuestren su experimentación, exploración, manipulación y perfeccionamiento continuados de diversas actividades de creación artística. Estas obras deben estar realizadas mediante al menos dos formas de creación (NM) y tres (NS) cada una perteneciente a una columna distinta de la siguiente tabla:

Formas bidimensionales	Formas tridimensionales	Formas electrónicas y basadas en lentes y pantallas
<ul style="list-style-type: none"> • Dibujo: carboncillo, lápiz, tinta, etc. • Pintura: acrílico, óleo, acuarela, etc. • Grabado y estampación: en relieve, a buril, impresión planográfica, estampación sobre papel de china, etc. • Gráficos: ilustración y diseño, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Escultura: cerámica, objetos encontrados, madera, ensamblaje, etc. • Objetos diseñados: en moda, arquitectura, cerámica, etc. • Específicos de un lugar o efímeros: <i>land art</i>, instalaciones, murales, etc. • Textiles: fibras, tejidos, tela estampada, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arte basado en el tiempo y secuencial: animación, novela gráfica, guión gráfico, etc. • Medios basados en lentes: de imágenes fijas, de imágenes en movimiento, montajes, etc. • Digitales o basados en pantallas: gráficos de vectores, imágenes generadas por computador, etc.

INTERNA

Parte 3. Exposición 40%

Con la exposición tanto los alumnos del NM como los de NS exhiben el producto final de sus procesos de creación artística y permite evaluar las cualidades observables de su competencia técnica, la eficacia para comunicar sus ideas etc.

También se evalúa la capacidad de los alumnos para seleccionar sus mejores obras para la exposición y decidir cuál es la mejor manera de presentarlas para que el público entienda las conexiones entre ellas.

Los requisitos formales son:

- Una fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico que no sobrepase las 400 palabras para el NM y 700 para el NS, así como
- Los alumnos presentan entre 4 y 7 obras, y hasta dos fotografías o capturas de pantalla adicionales de cada obra presentada en el NM y entre 8 y 11 obras, y dos fotografías adicionales de cada obra en el NS.
- Por cada obra presentada los alumnos presentan un texto de exposición en el que se indica el título, el medio, el tamaño de la obra y se explica brevemente su intención (en 500 caracteres como máximo). Los alumnos del NS además pueden presentar dos fotografías de su exposición general.

RECURSOS

- Libro de texto: McReynolds, H. (2017). *Visual Arts for the IB Diploma Coursebook*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Libros de consulta:
 - Gombrich, E. (1990). *Historia del Arte*. Madrid: Alianza Forma.
 - Doerner, M. (1989). *Los materiales de pintura*. Barcelona: Editorial Reverté S.A.
- Xtend: Plataforma de intranet de contenidos y recursos escolares digitales.
- Cuaderno de Artes Visuales: Para que cada alumno pueda elaborar su Diario de Artes Visuales.

REFERENCIAS

- Esquema de la asignatura de Artes Visuales, 2016.
- Organización del Bachillerato Internacional (2014), Guía de Artes Visuales.
- Organización del Bachillerato Internacional (2015), Sinopsis de asignatura del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Artes: Artes Visuales (Niveles Medio y Superior).
- Organización del Bachillerato Internacional:
 - Declaración de principios del BI.
 - Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.
 - Material de ayuda al profesor de Artes Visuales.