

EL LENGUAJE PLÁSTICO Y VISUAL: RECURSOS Y APLICACIONES

**Grado Magisterio de Educación Primaria
Modalidad Semipresencial
C.U. Cardenal Cisneros
Universidad de Alcalá**

Curso Académico 2020-21
3er Curso – 1er Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	EL LENGUAJE PLÁSTICO Y VISUAL: RECURSOS Y APLICACIONES
Código:	520013
Titulación en la que se imparte:	Grado en Magisterio de Educación Primaria Modalidad Semipresencial
Departamento y Área de Conocimiento:	Didácticas Específicas
Carácter:	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	3er curso, 1er cuatrimestre
Profesorado:	Alfredo Palacios Garrido
Horario de Tutoría:	Por determinar
Número de despacho	31
Correo electrónico	alfredo.palacios@cardenalcisneros.es
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

*El Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá, garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente **en las sesiones presenciales**, los planes docentes alcanzarían sus objetivos **de estas sesiones** a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.*

La formación artística cubre un aspecto fundamental del desarrollo humano. Las artes proporcionan un tipo de conocimiento específico, que difícilmente se puede obtener desde otras materias.

Por un lado, se trata de conocer unos lenguajes que ofrecen al niño nuevas formas de expresión y comunicación. Mediante la expresión plástica los niños conocen y exploran unos sistemas simbólicos diferentes al lenguaje verbal o escrito a través de los cuales pueden desarrollar su creatividad y dar forma a sus emociones y percepciones de la realidad. Por otro, el conocimiento de esos lenguajes artísticos abre paso al descubrimiento y la comprensión crítica del patrimonio y de la cultura visual, un enorme potencial de riqueza que, bajo la forma de obras artísticas y mensajes visuales, se puede apreciar y comprender a través del desarrollo de la sensibilidad y la percepción estética.

La educación artística además facilita un carácter globalizador del aprendizaje, muy importante en infantil y primaria, ya que favorece el trabajo integrado de distintas capacidades y habilidades y la comprensión de contenidos de diversa naturaleza.

En esta asignatura se organiza en torno a tres bloques temáticos: los fundamentos de la educación artística, el currículo y los ejes de la práctica docente, que pretenden recoger los aspectos básicos de esta asignatura en la formación inicial del maestro/a de primaria.

SUBJECT DESCRIPTION

Art education covers a fundamental aspect of human development and provides a type of specific knowledge that can hardly be obtained from other subjects. The arts make vital contributions to children's education: developing the full variety of human intelligence, the ability for creative thought and action, the education of feeling and sensibility, the exploration of values, the understanding of cultural change and differences and the development of physical and perceptual skills.

Art education is not only a question of knowing other languages that offer the child new means of and opportunities for perception, expression and communication. Understanding art also provides children with access to culture and heritage from a critical and more in-depth point of view.

According to this framework, this subject tries to provide students with a full knowledge about art education and also with a wide range of contents, skills and attitudes that enable them to develop their future professional competences suitably.

Assessment is based on individual and group projects. This subject is taught in Spanish. Students must have at least a B2 level of Spanish to take this course. It is also possible to follow this subject entirely in English by joining the Bilingual Program.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de estudio y de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole socioeducativa, científica y ética. (C6 transversal al Título de Grado)
2. Adquirir habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con autonomía. (C8 transversal al Título de Grado)
3. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. (C1 propia del Título de Grado)
4. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. (C2 propia del Título de Grado)
5. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes valores y las instituciones sociales, públicas y privadas. (C8 propia del Título de Grado)

6. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. (C10 propia del Título de Grado)

7. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. (C10 propia del Título de Grado)

Competencias específicas:

1. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

2. Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

3. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

4. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

5. Saber elaborar materiales didácticos de calidad en soporte digital, para el desarrollo del currículo de Educación Primaria.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total créditos
BT1: Fundamentos de la Educación Artística <ol style="list-style-type: none"> El desarrollo del aprendizaje artístico. Teorías del desarrollo del dibujo en el niño. Análisis del dibujo infantil. Dibujo y cultura visual. Aprendizaje artístico, diversidad y necesidades educativas especiales. El lenguaje del arte y la educación estética. La comprensión de la obra de arte y la educación de la mirada sobre el universo visual. 	<ul style="list-style-type: none"> 1,5
BT2: El currículo de expresión plástica en primaria <ol style="list-style-type: none"> Modelos curriculares y referentes históricos. El currículo: componentes y concreción en el aula. Materiales educativos El diseño de actividades de aprendizaje. Los materiales didácticos. 	<ul style="list-style-type: none"> 1,5
BT3: Ejes de la práctica docente <ol style="list-style-type: none"> La creatividad y su desarrollo. La obra de arte y la cultura visual. Aplicaciones pedagógicas. Los museos y la educación artística. Materiales y técnicas artísticas en el aula. Recursos y aplicaciones: dibujo, pintura, collage, fotografía, escultura, arte y naturaleza, instalaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> 3

Los distintos bloques de contenido y temas no se ven necesariamente de forma secuenciada y lineal, sino que pueden ser trabajados de forma interconectada con arreglo a las diferentes propuestas de aprendizaje.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas totales: 150	
Número de horas presenciales: hasta 15 horas	Clases prácticas Tutorías presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiante: hasta 150 horas	Hasta 150 horas de trabajo autónomo

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Dado el carácter semipresencial de la docencia de esta asignatura se combinan las clases y tutorías presenciales (no obligatorias), con el trabajo mediado por la plataforma o campus virtual. En ella encontrarás los materiales formativos y herramientas que te permitirán la adquisición y construcción de conocimientos, y te facilitarán el trabajo autónomo y en equipo y la comunicación directa con el profesor y con el resto de los compañeros. Existe así mismo, la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para facilitar el seguimiento de la asignatura como tutorías virtuales o videoconferencias.

En esta asignatura es importante la interacción entre los estudiantes, así como compartir en la medida de lo posible el proceso de aprendizaje con el grupo, por esta razón se potenciarán los foros y todas aquellas herramientas y metodologías que lo hacen posible en un entorno virtual de aprendizaje.

El estudiante debe mostrar en esta asignatura un interés por aprender acorde con el nivel de los estudios universitarios y con la actitud apropiada para desarrollar adecuadamente la futura labor docente. Dentro de las características propias de esta asignatura, se espera una actitud de curiosidad, búsqueda y experimentación, propia del ámbito relacionado con el arte y la creatividad.

Las actividades se dividen, a grandes rasgos en dos tipos: actividades creativas, que implican un trabajo con materiales artísticos, imágenes y creación personal y actividades de análisis y reflexión sobre aspectos teóricos vistos en los temas, que implican comentario de artículos, propuestas didácticas o análisis de dibujos infantiles entre otras cosas.

En esta asignatura es muy importante el trabajo continuo y sistemático a lo largo del cuatrimestre. Es la mejor manera de lograr la consolidación de los principales aprendizajes de esta área. Por otra parte, el trabajo continuado permite, tanto al tutor como al alumno, ir valorando el grado de comprensión de la materia según se va produciendo, pudiendo solventar las dudas y los problemas conforme van apareciendo.

Esta asignatura está asociada al programa “Desarrollo de Destrezas Académicas en los Títulos de Grado”.

5. EVALUACIÓN: criterios de evaluación, de calificación y procedimientos de evaluación

Criterios de evaluación:

Los criterios de evaluación describen lo que se espera que una persona conozca, comprenda y sea capaz de hacer tras completar con éxito un proceso de aprendizaje. Para lograr estas metas, se proponen actividades de evaluación continua cuya realización facilitará el progreso del alumno durante el curso.

Al finalizar el curso, se evaluará al alumno en base a los siguientes criterios:

1. Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma.
2. Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.
3. Realiza programaciones artísticas y materiales didácticos adecuados para educación primaria. Muestra creatividad y coherencia en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
4. Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje, estableciendo nuevas conexiones y relaciones de lo aprendido con otros ámbitos.
5. Es capaz de comprender los significados de las obras de arte y la cultura visual y establecer relaciones entre las mismas y los contextos educativo, cultural y social.

La relación entre los criterios y las competencias, es la siguiente:

Competencias	Criterios
1. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje, estableciendo nuevas conexiones y relaciones de lo aprendido con otros ámbitos. • Conoce el desarrollo del aprendizaje artístico y reconoce las diferentes etapas evolutivas y sus implicaciones educativas. • Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma.
2. Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.	<ul style="list-style-type: none"> • Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma. • Realiza programaciones artísticas y materiales didácticos adecuados para educación primaria. Muestra creatividad y coherencia en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
3. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.	<ul style="list-style-type: none"> • Es capaz de comprender los significados de las obras de arte y la cultura visual y establecer relaciones entre las mismas y los contextos educativo, cultural y social. • Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma.
4. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma. • Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.
5. Saber elaborar materiales didácticos de calidad en soporte digital, para el desarrollo del currículo de Educación Primaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza programaciones artísticas y materiales didácticos adecuados para educación primaria. Mostrando creatividad y coherencia en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y evaluación.

Criterios de calificación:

Los criterios de calificación definen, en función al grado de consecución de los criterios de evaluación establecidos, qué calificación le corresponde.

En la siguiente tabla se definen los mismos y se muestra una ponderación de los mismos en base a su importancia para la calificación.

Criterios de evaluación	%
Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma.	25
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.	35
Realiza programaciones artísticas y materiales didácticos adecuados para educación primaria. Mostrando creatividad y coherencia en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y evaluación.	20
Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje, estableciendo nuevas conexiones y relaciones de lo aprendido con otros ámbitos.	10
Es capaz de comprender los significados de las obras de arte y la cultura visual y establecer relaciones entre las mismas y los contextos educativo, cultural y social.	10

Atención, los porcentajes son orientativos y pueden variar ligeramente dependiendo de las características específicas del proceso de aprendizaje.

Procedimiento de evaluación

El sistema de evaluación a seguir está basado en la *Normativa reguladora de los procesos de evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá*. Esta normativa establece, entre otras, las siguientes pautas:

1. Esta asignatura tiene una convocatoria ordinaria en el mes de enero/ y una extraordinaria en el mes de junio.
2. La convocatoria ordinaria se desarrollará bajo la modalidad de evaluación continua.
3. Si algún estudiante no puede seguir la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, deberá solicitar la evaluación final al coordinador de su curso. Esta solicitud se presentará en las dos primeras semanas de clase, la resolverá la dirección del Centro y podrá ser aceptada o no.
4. Las características de la evaluación continua y final para esta asignatura están recogidas en esta guía docente.

Para más aclaraciones sobre la normativa de evaluación puede consultarse este documento:

<https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Evaluacion-Aprendizajes.pdf>

Aquellos/as alumnos/as que estando bajo la modalidad de evaluación continua, no sigan en un porcentaje mínimo el ritmo de aprendizaje y entrega de actividades en las fechas establecidas por el profesor, pueden perder la evaluación continua y la posibilidad de presentarse al examen.

Para superar la asignatura es imprescindible que el estudiante demuestre haber alcanzado todas las competencias recogidas en esta guía a través de los distintos instrumentos establecidos para su medida. El estudiante ha de realizar todas las pruebas de evaluación que se recogen en esta guía como requisito imprescindible, tanto en el proceso de evaluación continua como en el proceso de evaluación final, ya sea en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. La relación entre las herramientas de evaluación y los criterios queda de la siguiente manera:

Evaluación continua (Ordinaria y extraordinaria)

Herramientas de evaluación Criterios de calificación	Actividades Artísticas	Actividades de reflexión	Participación	Examen	%
Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma.		X		X	25
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y dominio de recursos artísticos y expresivos.	X				35
Realiza programaciones artísticas y materiales didácticos adecuados para educación primaria. Mostrando creatividad y coherencia en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y evaluación.		X		X	20
Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje, estableciendo nuevas conexiones y relaciones de lo aprendido con otros ámbitos.			X		10
Es capaz de comprender los significados de las obras de arte y la cultura visual y establecer relaciones entre las mismas y los contextos educativo, cultural y social.		X		X	10
TOTAL	35%	25%	10%	30%	100%

Los porcentajes de las herramientas de evaluación pueden cambiar ligeramente en función de las características propias del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La asistencia a las sesiones presenciales no es obligatoria y el porcentaje correspondiente de la nota podrá ser obtenido con una actividad alternativa.

Evaluación final (ordinaria y extraordinaria)

Herramientas de evaluación	Actividades	Examen	%
Criterios de calificación			
Conoce los fundamentos de la didáctica de la expresión plástica en primaria y es capaz de construir una idea personal, razonada, y coherente sobre la misma.	X	X	25
Realiza programaciones artísticas y materiales didácticos adecuados para educación primaria. Mostrando creatividad y coherencia en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y evaluación	X	X	35
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y dominio de recursos artísticos y expresivos.	X	X	20
Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje, estableciendo nuevas conexiones y relaciones de lo aprendido con otros ámbitos.	X		10
Es capaz de comprender los significados de las obras de arte y la cultura visual y establecer relaciones entre las mismas y los contextos educativo, cultural y social.		X	10
TOTAL	40%	60%	100%

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica:

Aguirre, I. (2005). *Teorías y prácticas en la educación artística*. Barcelona: Octaedro.

Este libro resume de forma clara, pero sin perder rigor, las principales teorías que sustentan los enfoques o modelos curriculares de educación artística, encontramos en él los referentes teóricos pedagógicos, psicológicos o estéticos sobre qué y cómo enseñar arte.

Caja, J. (coord.) (2001). *La educación visual y plástica hoy: educar la mirada, la mano y el pensamiento*. Barcelona: Graó

Un libro que realiza un acercamiento sencillo a lo que significa enseñar educación plástica tanto en infantil como en primaria y secundaria, reflexionando sobre los objetivos, los contenidos y las metodologías más adecuadas a cada etapa.

Calaf, R; Fontal, O. (2010). *Cómo enseñar arte en la escuela*. Madrid: Síntesis.

Este texto recoge una propuesta global sobre el significado de enseñar Arte en la escuela, entendido como patrimonio, y la mejor forma de llevarlo a cabo proponiendo una serie de claves que ayudan a dar respuesta a interrogantes sobre la enseñanza del Arte.

Eisner, E. (1995). *Educación la Visión Artística*. Barcelona: Paidós

Libro muy importante en la evolución de la didáctica de la expresión plástica, publicado en los años 70 en EEUU, propuso un planteamiento que integraba en la concepción clásica del aprendizaje artístico planteamientos más renovadores como la inclusión de la educación visual y estética. Indispensable para establecer los fundamentos de qué enseñar y cómo.

Fontal, O; Marín, S. y García, S. (2015). *Educación de las artes visuales y plásticas en educación primaria*. Madrid: Paraninfo

Manual para la didáctica de la educación artística en primaria, con fundamentación teórica y propuestas y estrategias docentes.

Freeland, C. (2006). *Pero ¿esto es arte?* Madrid: Cátedra

Hace un recorrido por las teorías más significativas del arte para comprender la diversidad de obras del arte moderno y contemporáneo y así poder valorarlas desde diferentes perspectivas.

Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós

Gardner, psicólogo cognitivo, habla en este libro sobre cómo se produce el aprendizaje en arte y cuáles son las bases psicopedagógicas de la educación artística.

Hernández, F (2000). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro

Este libro ofrece una visión actualizada sobre la educación artística, desde planteamientos cercanos a la comprensión del arte y la cultura visual.

Huerta, R. (2019). *Arte para primaria*. Barcelona: UOC

Nuevos enfoques para tratar la docencia de la educación primaria más allá del currículo oficial.

Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz

Este manual sentó las bases sobre la educación artística entendida como desarrollo de la creatividad y ha influido enormemente en todos los currículos y propuestas docentes desde los años 50 hasta ahora. Recorre el desarrollo del dibujo y la expresión infantil como base para proponer posteriormente las ideas y principios sobre los que sustentar la enseñanza de las artes plásticas en la infancia.

López Fdez Cao, M. (2015). *Para qué el arte*. Madrid: Fundamentos

Este libro presenta una visión personal y actualizada de las funciones del arte en la educación y en la vida. Presta una especial atención al papel jugado por las mujeres artistas y sus modos de hacer.

Marín, R. (coord) (2003). *Didáctica de la Educación Artística para primaria*. Madrid: Pearson Educación.

Un manual muy completo para tener una visión global de todos los temas implicados en la didáctica de la educación artística: la creatividad, el dibujo infantil, los materiales y técnicas, la programación, la investigación en arte, la experiencia estética, etc. Una buena opción como libro de texto para la asignatura.

Matthews, J. (2002). *El arte de la infancia y de la adolescencia*. Barcelona: Paidós

Una de las aportaciones más importantes al estudio del dibujo infantil de los últimos años. Se describe el desarrollo y el significado del dibujo en la infancia revelando el sentido y el carácter sistemático de la representación. A través de ilustraciones y fotografías nos muestra que incluso los garabatos tienen estructura y significado.

Parsons, M. J. (2002). *Cómo entendemos el arte: una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós.

El estudio hasta la fecha más completo sobre la forma en la que las personas comprendemos y valoramos el arte y sobre la evolución del pensamiento estético, desde la infancia a la edad adulta. Se trata de una de las bases sobre la cual trabajar el acercamiento a la obra de arte.

VVAA (2009). *Posibilidades de ser a través del arte. Creación y Equidad*. Madrid: Eneida
Propuestas didácticas basadas en la obra de artistas y llevadas a la práctica en centros escolares.
Resulta un recurso útil para planificar experiencias didácticas y artísticas a partir del Arte.

Recursos electrónicos

Blog del profesor:

<http://arteducationbox.blogspot.com/>

Portales de arte (para búsquedas de obras artísticas):

<http://www.wikiart.org/>

Revistas de arte y educación

Arte, individuo y sociedad

<https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS>

Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social

<https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE>

EARI

<https://ojs.uv.es/index.php/eari/index>

Observar

<https://www.observar.eu/index.php/Observar>