

GUÍA DOCENTE

El lenguaje Plástico y Visual: Recursos y Aplicaciones

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

Curso Académico 2024-25
3er curso – 1er cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	LENGUAJE PLÁSTICO Y VISUAL: RECURSOS Y APLICACIONES
Código:	520013
Titulación en que se imparte:	Grado en Magisterio de Educación Primaria
Departamento y Área de Conocimiento:	Departamento de Didácticas Específicas
Carácter:	Obligatorio
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	3er curso, 1er cuatrimestre
Profesorado:	Sandra Blanca Aranda
Horario de Tutoría:	Miércoles y jueves de 12 a 13h
Número de despacho	31
Correo electrónico	sandra.blanca@cardenalcisneros.es
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

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.

La asignatura está asociada al programa *Desarrollo de Destrezas Académicas en los Títulos de Grado* del CUCC, concretamente a "lectura de artículos y libros", por lo que incluye actividades que serán objeto de evaluación en la misma.

Subject description

This subject is taken in the 1st semester of the 3th year of the Primary Education Degree programme. It has a value of 6 ECTS credits. The main objective of this subject is know the grammar of visual arts through globalised projects for primary education and develop creative abilities. The main purpose of teaching art in school is to teach children about life, about what it is and how it can be understood. The importance of global learning in infant education is well known, as well as the necessity of working the different forms of art expression in a connected way. To can teach art must first learn how create art. Assessment is based on individual and groups projects. This subject is taught in Spanish. Students must have at least a B2 level of Spanish to take this course.

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	Créditos
<p>BT1: Fundamentos de la Educación Artística</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El desarrollo del aprendizaje artístico. Teorías del desarrollo del dibujo en el niño. Dibujo y cultura visual. 2. El lenguaje del arte y la educación estética. La comprensión de la obra de arte y la educación de la mirada. La creación artística desde una perspectiva de género. 3. Materiales y técnicas artísticas en el aula. Recursos y aplicaciones: dibujo, pintura, collage, fotografía, arte y naturaleza. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2
<p>BT2: El currículo de expresión plástica en primaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modelos curriculares y referentes históricos. Revisión crítica de las ideas sobre la enseñanza del arte. 2. El currículo: componentes y concreción en el aula. El diseño de actividades y situaciones de aprendizaje. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
<p>BT3: Ejes de la práctica en educación artística</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La observación como herramienta básica de aprendizaje y creación. Aspectos interdisciplinarios de la observación. 2. El desarrollo del pensamiento creativo y la expresión personal. 3. La obra de arte y la cultura visual. El desarrollo de habilidades críticas. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas totales: 150	
Número de horas presenciales: 48	30 horas de clase en grupo grande 15 horas de clases prácticas en grupo pequeño 3 horas de seminarios
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 102	102 de trabajo autónomo

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La metodología variará en función del tipo de agrupamiento. En todo momento se seguirá una metodología activa y participativa por parte del alumno, en la que se pondrán en juego diferentes habilidades de pensamiento y diferentes lenguajes, con especial énfasis en la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión sobre la práctica. El profesor actuará como mediador de los aprendizajes, proporcionando los recursos y explicaciones necesarias para que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.

El tipo de actividades ocupará un rango desde el análisis y comentario de textos escritos u obras visuales, el análisis y elaboración de materiales educativos y el desarrollo de propuestas creativas artísticas.

Se considera fundamental para la consecución de los objetivos el trabajo cooperativo y la construcción conjunta del conocimiento.

Materiales y recursos

A los estudiantes se les proporcionarán materiales teóricos básicos para el estudio de los diferentes temas del programa. Dispondrán de biblioteca y ordenadores para la búsqueda de la información necesaria para la elaboración de los trabajos y actividades prácticas. Según el tipo de actividad se usarán materiales artísticos y también se hará uso de herramientas on line disponibles para compartir imágenes o documentación.

Los estudiantes tendrán igualmente acceso a la Comunidad Virtual para ponerse en contacto con el profesor y recibir material adicional y/o entregar trabajos y actividades.

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. Algunas de estas actividades se realizarán en clase, con el asesoramiento del profesor, y otras serán realizadas por el alumno en un proceso de autoaprendizaje.

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

1. Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la didáctica de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas.
2. Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.
3. Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje.
4. Conoce el desarrollo del aprendizaje artístico y sus implicaciones educativas.
5. Es capaz de analizar y comprender las obras de arte e imágenes de la cultura visual desarrollando una mirada crítica que incluye la perspectiva de género.

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

Competencias	Criterios
<p>Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la didáctica de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas. • Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje. • Es capaz de analizar y comprender las obras de arte e imágenes de la cultura visual desarrollando una mirada crítica que incluye la perspectiva de género.
<p>Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la didáctica de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas.
<p>Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la didáctica de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas. • Es capaz de analizar y comprender las obras de arte e imágenes de la cultura visual desarrollando una mirada crítica que incluye la perspectiva de género.
<p>Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conoce el desarrollo del aprendizaje artístico y sus implicaciones educativas. • Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la didáctica de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas. • Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.
<p>Saber elaborar materiales didácticos de calidad en soporte digital, para el desarrollo del currículo de Educación Primaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la didáctica de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas.

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 estos, en base a su importancia para la calificación.

Criterios de evaluación	%
Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la enseñanza de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas.	20
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.	35
Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje.	15
Conoce el desarrollo del aprendizaje artístico y sus implicaciones educativas.	10
Es capaz de analizar y comprender las obras de arte e imágenes de la cultura visual desarrollando una mirada crítica que incluye la perspectiva de género.	20

Procedimiento de evaluación

El procedimiento de evaluación se basará en todo momento en la normativa de la UAH para evaluación, en este caso tenemos que tener presente que:

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 y un examen de contenidos teóricos.
3. Si algún estudiante no puede seguir la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, deberá solicitar la evaluación final al profesor de la asignatura que la trasladará a la subdirectora de Ordenación Académica en la solicitud elaborada a tal efecto. Dicha solicitud se presentará en las dos primeras semanas de clase y podrá ser aceptada o no.
4. La convocatoria extraordinaria está prevista para los estudiantes que no superen la ordinaria y podrá ser tanto en modalidad continua como en final (un estudiante que no ha superado la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, irá a la extraordinaria en la misma modalidad).
5. Las características de la evaluación continua y final, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, deben estar recogidas en la guía docente de la asignatura.

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

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

Los estudiantes que han elegido evaluación continua tendrán que ir a convocatoria extraordinaria en evaluación final si no asisten al menos al 75% de las clases y si después de la octava semana no han entregado el 75% de las actividades obligatorias que se han solicitado hasta ese momento.

Para superar la asignatura, los estudiantes deberán demostrar mediante una serie de criterios de evaluación que han alcanzado todas las competencias establecidas en esta guía docente. Se requiere que los estudiantes alcancen una nota mínima de 5 en las herramientas con un peso igual o mayor al 20% para hacer el promedio final. Esto se aplica tanto a la evaluación continua y final, como a los periodos de exámenes ordinarios y de recuperación.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

La relación entre las herramientas de evaluación y los criterios queda de la siguiente manera:

Evaluación continua. Convocatorias ordinaria y extraordinaria

Herramientas de evaluación	Actividades artísticas	Portfolio	Seminarios	Asistencia y participación	Otras actividades	%
Criterios de calificación						
Comprende las bases del currículo de		X			X	20

educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la enseñanza de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas						
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.	X					35
Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje.		X		X		15
Conoce el desarrollo del aprendizaje artístico y reconoce las diferentes etapas evolutivas.					X	10
Es capaz de analizar y comprender las obras de arte e imágenes de la cultura visual desarrollando una mirada crítica que incluye la perspectiva de género.			X			20

Porcentajes	35	15	20	10	20	100
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Estos porcentajes son estimados y podrán cambiar ligeramente en función del proceso de enseñanza-aprendizaje

Evaluación final. Convocatorias ordinaria y extraordinaria

Herramientas de evaluación Criterios de calificación	Actividades artísticas	Portafolio	Seminarios	Otras	Examen	%
Comprende las bases del currículo de educación artística y ha construido una idea adecuada sobre la enseñanza de las artes plásticas, siendo capaz de elaborar aplicaciones didácticas.		X		X	X	25
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación y creatividad y manejo de recursos artísticos y expresivos.	X	X				35
Muestra interés por aprender y es capaz de participar y tener autonomía para profundizar en su aprendizaje.		X		X		15
Conoce el desarrollo del aprendizaje artístico y reconoce las diferentes etapas evolutivas.					X	5
Es capaz de analizar y comprender las obras de arte e imágenes de la cultura visual desarrollando una mirada crítica que incluye la perspectiva de género.			X		X	20
Porcentajes	30	10	12	18	30	100

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

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

Blasco, V. y Cidrás, S. (2022). *Dibujar el mundo*. Octaedro

Una valiosa y útil colección de ideas para realizar actividades artísticas.

Calaf, R; Fontal, O. (2010). *Cómo enseñar arte en la escuela*. 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. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Paidós

En este libro se recogen los distintos enfoques de la enseñanza de las artes y sobre todo, lo que las artes pueden aportar a la educación.

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

Frigeri, F. (2020). *Mujeres artistas*. Blume.

Explora la vida y la obra de más de cincuenta de las más destacadas artistas femeninas de todos los ámbitos, desde el siglo XV hasta la actualidad.

Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. 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*. Octaedro

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

Ibarrola, B. (2014). *Aprendizaje emocionante*. SM

Este libro realiza un exhaustivo análisis de cómo la neurología determina el modo de aprendizaje de las personas. Sus datos son relevantes para entender buena parte de la acción docente.

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

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

Marín Viadel, R. (2005). *Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales*. Granada: Universidad de Granada y Universidad de Sevilla.

Desarrolla las principales ideas planteadas actualmente en Educación Artística, centrándose en los enfoques, estrategias y técnicas de investigación sobre el aprendizaje artístico y abordando los temas emergentes que acaparan la atención de los investigadores.

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

Mulvihill, T. M. y Swaminathan, R. (2024). *Investigación educativa basada en las artes*. Narcea

La investigación educativa basada en las artes (IEBA) incorpora nuevas metodologías para la investigación cualitativa y educativa que nos permiten superar las fronteras y ampliar el repertorio de los métodos más tradicionales. Las autoras combinan los fundamentos teóricos, con actividades y con su experiencia con la representación visual.

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