

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA

**PROCESOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS
EN EDUCACIÓN INFANTIL**

Grado en Magisterio de EDUCACIÓN INFANTIL

**Mención:
EXPRESIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL PARA
EDUCACIÓN INFANTIL**

Universidad de Alcalá

Curso Académico / 2021-2022

3º Curso – 2º Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE	
Nombre de la asignatura:	Procesos artísticos contemporáneos en Educación Infantil / <i>Contemporary artistic processes in early childhood education</i>
Código:	420070
Titulación en la que se imparte:	Grado en Magisterio en Educación Infantil
Departamento	Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento:	Didáctica de la Expresión Plástica - Dibujo
Carácter:	OPTATIVA
Créditos ECTS:	6 (2T + 4P)
Curso y cuatrimestre:	3º Curso - 2º Semestre
Profesorado responsable:	Meritxell Puertas Yáñez meritxell.puertas@uah.es
Horario de Tutoría:	A determinar según horario de clase, previa solicitud por correo.
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

El arte contemporáneo es, en gran medida, experimental y conceptual por lo que otorga mucha importancia al proceso de creación y a la transmisión de las ideas del artista. Puede haber tantos métodos creativos como artistas que los realizan.

En esta asignatura se descubren algunas de las manifestaciones artísticas más actuales y se aprende a utilizar el arte como metodología experiencial de transmisión de contenidos educativos, especialmente pensados para el aula de infantil.

Las actitudes y procesos que sigue un artista para realizar su obra, pueden relacionarse directamente con las actitudes y procesos que sigue el docente para preparar y desarrollar sus clases. Es decir, entender al docente como un “artista de la educación”.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

Se tendrán en cuenta y reforzarán las competencias adquiridas en los módulos de formación básica y de formación didáctico-disciplinar más relacionadas con nuestra asignatura como son:

C2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

C3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.

C4 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

C5 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 en los estudiantes.

Competencias específicas. Módulo de Materias Optativas:

C2 Promover situaciones y contextos en los que aplicar los conocimientos adquiridos y plantear alternativas encaminadas al desarrollo de la competencia de “aprender a aprender”, y de iniciativa personal.

C4 Conocer y saber utilizar los materiales fundamentales para la creación artística, plástica y visual y adaptarlos al trabajo pedagógico en Primaria.

C5 Distinguir y saber ubicar cronológicamente los movimientos artísticos más importantes en la historia, con especial incidencia en el hecho artístico de los siglos XX y XXI.

C6 Adquirir recursos para la puesta en escena, exposición e interpretación de cualquier manifestación plástica para el conocimiento propio y de su alumnado.

3. CONTENIDOS

Teniendo en cuenta que esta es una asignatura que se imparte con posterioridad a la obligatoria de *Lenguaje Plástico* en Educación Infantil, los contenidos se orientan a complementar la formación en procesos creativos apropiados para utilizar en el aula. Los dos bloques se interrelacionan durante todo el curso.

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
1. “Aprender mirando y pensando” : la Cultura visual y su impacto en la infancia. Las manifestaciones artísticas desde finales del siglo XX a la actualidad. El mundo de la imagen audiovisual y su aplicación para una educación innovadora e inclusiva.	• 2 ECTS
2. “Aprender haciendo” : los procesos artísticos contemporáneos. El maestro como artista. Procesos artísticos interdisciplinarios, acciones creativas motivadora de aprendizajes, el “hecho artístico” experimental y el proyecto artístico como expresión creativa y como proceso de aprendizaje.	• 4 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Las actividades que se proponen son de diversos tipos y comprenden presencialidad en el aula con la profesora y trabajo autónomo del alumnado (individual y en equipo).

Para los 6 créditos de esta asignatura se consideran: **150 horas de trabajo total**, con una presencialidad de 1/3 para el profesor (48 horas) y 2/3 de trabajo autónomo del estudiante (102 horas). Algunas de las actividades formativas que se planifican son:

Número de horas presenciales del profesor y estudiantes Clases teóricas para desarrollar y construir los contenidos del programa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Seminarios y talleres prácticos por equipos, para iniciar con el profesor las técnicas de creación, innovación e investigación (que luego continuarán los estudiantes como trabajo autónomo) Presentaciones de los trabajos en clase y/o en sitio digital.	8 h. 20 h. 20 h.	48 horas 2 ECTS
Número de horas del trabajo propio del estudiante: Trabajo en equipo: Realización de proyectos y actividades teórico-prácticas. Análisis y preparación de contenidos del programa. Trabajo individual: Investigación sobre bibliografía y otras fuentes documentales. Realización de ejercicios plásticos. Asistencia a exposiciones. Reflexión crítica de la imagen, a través del visionado de contenidos visuales en cine, web o televisión, etc.	51 h. 51 h.	102 horas 4 ECTS
Total horas		150 horas 6 ECTS

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Se propone una formación que incluye más aprendizajes prácticos que teóricos a fin de dinamizar de forma experiencial los contenidos conceptuales. Se propicia la creación práctica en formato taller, así como la reflexión y análisis en seminarios para revisar y reformular las ideas y conceptos adquiridos.

El formato taller, en artes visuales, permite un trabajo tanto individual como compartido, abriendo posibilidades de búsqueda y de ideación de nuevas formas, experimentando con la diversidad de soportes tradicionales e innovadores. Fomenta la participación en equipo como espacio idóneo para generar el respeto por las producciones y opiniones de los otros, así como la posibilidad de plantear proyectos de mayor envergadura y alcance.

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

Se implementarán diversos procedimientos que permitan realizar tanto la evaluación continua, como la evaluación final para detectar los progresos del alumnado en la adquisición de las competencias establecidas.

A fin de lograr una participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de la **heteroevaluación** se podrán tener en cuenta otros procedimientos como la **coevaluación** y **autoevaluación**. Se podrán realizar **tutorías/entrevistas** personales o grupales.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

- **EVALUACIÓN CONTINUA** teórico-práctica (para estudiantes con un mínimo de 85% de asistencia) podrá incluir:
 1. **Proyectos de investigación y aprendizaje individual:** 30%.
 - a. Proyecto de experimentación artística.
 - b. Trabajos de investigación y exploración de artistas y metodologías.
 - c. Creación de materiales didácticos.
 2. **Proyectos de aprendizaje en grupo:** 30%.
 - a. Proyectos de creación artística.
 - b. Propuestas de innovación metodológica.
 3. **Presentación/exhibición de proyectos** (visual, oral y/o escrita): 30%.
 4. **Participación activa:** 10%.

- **EVALUACIÓN FINAL:** la **evaluación final** es una prueba teórico-práctica para los y las estudiantes que hayan sido aceptados en esta esta modalidad de evaluación. El/la estudiante ha de realizar esta prueba de manera autónoma e individual.

La evaluación final consta de dos partes:

1. **Carpeta de aprendizaje (70%):** esta carpeta reunirá todas las propuestas prácticas que se hayan hecho durante el transcurso de la asignatura. Los trabajos habrán sido elaborados de forma individual y autónoma. Podrán ser en formato físico y/o digital, en el plano o en volumen. La lista completa de trabajos estará publicada en la plataforma.
2. **Presentación oral y visual (30%):** se presenta un proyecto o tema desarrollado de forma autónoma, convenido antes con la profesora. Puede ser Power Point, Prezi, Video, etc. Duración de la prueba: 15 minutos.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumnado que no supere la primera evaluación ordinaria, ya sea **continua** o **final**, tendrá la opción a presentarse en una convocatoria extraordinaria.

Las características de la convocatoria extraordinaria, criterios de evaluación y de calificación serán iguales a los de la **evaluación final**.

El/la estudiante se responsabiliza de establecer comunicación con la profesora, **durante el período de clases**, para solicitar tutoría o para que le informe sobre los trabajos a realizar (también estarán publicados en la plataforma de la asignatura).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Ha adquirido destreza en la utilización de las técnicas y los procedimientos aprendidos.
- Logra originalidad en la utilización de recursos narrativos en sus producciones.
- Mejora su creatividad para producir proyectos artísticos.
- Desarrolla su capacidad para el análisis reflexivo.
- Demuestra su dedicación para lograr un acabado correcto.
- Domina procedimientos y motivaciones para utilizar con el alumnado de Infantil.

- Mejora su capacidad de comunicación y claridad de expresión visual, oral y escrita.
- Se muestra responsable, participativo/a y colaborador/a en el trabajo de equipo.
- Se responsabiliza de su propia evaluación, en base a sus resultados de aprendizaje.
- Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD

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, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos

7. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- Abad, J. (2019) *El Lugar Del Símbolo: El Imaginario Infantil En Las Instalaciones De Juego*. Barcelona: Graó.
- Acaso, M. (2011) *El Lenguaje Visual*. Paidós Estética.
- Acaso, M. (2009) *La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Catarata.
- Bamford, A. (2009) *El factor ¡wau!: el papel de las artes en la educación*. Barcelona: Octaedro.
- Greene, M (2005) *Liberar la imaginación: ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Graó.
- Serrano Castañeda, J. A. (2005) *El maestro como artista: la formación reflexiva en educación puesta al día, en Revista intercontinental de psicología y educación, Vol.: 7, Núm.: 2, pp. 154-162*. México.

Durante el curso se pueden seleccionar artículos, sitios web, monografías y otras fuentes que se indicarán en la plataforma.

Bibliografía complementaria:

- Arnheim, R. (2005) *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Madrid: Alianza Ed.
- Becket Griffith, J. (2009) *Gothic Art Now: Ilustración Gótica Contemporánea*. Gustavo Gili.
- Bellido Gant, M. L. (2001) *Arte, Museos y Nuevas Tecnologías*. Trea.
- Blanco Alcalde, D. MITO. *Revista cultural, 43. Aproximación a las técnicas artísticas contemporáneas y a los nuevos medios*. (encontrado en mayo, 2017) <http://revistamito.com/aproximacion-las-tecnicas-artisticas-contemporaneas-y-los-nuevos-medios/>
- Bordes, J. (2007) *La infancia de las vanguardias: sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus*. Madrid: Cátedra.
- Carlsson, B.; Hop Louie (2013) *Street Art: Recetario De Técnicas Y Materiales Del Arte Urbano*. Gustavo Gili.
- De Diego, E. (2011) *No soy yo: Autobiografía, Performance y los Nuevos Espectadores*. Madrid: Siruela.

- Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Efland, A., Kerry Freedman; Patricia Stuhr (2003) *La Educación en el Arte Posmoderno*. Paidós Ibérica.
- Elliot W., Eisner (2004) *El Arte y la Creación de la Mente: El papel de las Artes Visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós Ibérica.
- Freeland, C. (2004) *Pero ¿Esto Es Arte?: Una Introducción a la Teoría del Arte*. Cátedra ^[L]_[SEP]
- Hemenway, P. (2008) *El código secreto. La misteriosa fórmula que rige el arte, la naturaleza y la ciencia*. Evergreen.
- Hernández Hernández, F. (2010) *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- Jana, R. (2009) *Arte y Nuevas Tecnologías*. Taschen Benedikt.
- Kleon, A. (2012) *Roba como un artista. Las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo*. Ed. Aguilar.
- Landau, N. y Frederick Matthew (2010) *101 cosas que aprendí en la Escuela de cine*. ABADA editores.
- Marín Viadel, R. (ed.) (2005) *Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales*. Granada: Univ. de Granada y de Sevilla.
- Mirzoeff, N. (2003) *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- Poynor, R. (2003) *No más normas: Diseño Gráfico Posmoderno*. Gustavo Gili.
- Robles Reinaldos, G. (Ebook) *El Espacio Intervenido: Investigación sobre el proceso y creación de un Proyecto de Instalación*. Visión Libros.
- Saura Pérez, A. (2011) *Innovación Educativa con TIC en Educación Artística, Plástica y Visual* Madrid.
- Tejeda, C. (2008) *Arte en Fotogramas: Cine Realizado por artistas*. Cátedra,
- VV.AA. (2011) *Grafiti y Arte Urbano*. Susaeta.
- VV.AA. (2009) *El arte de la fotografía*. Lunweg.
- Wallis, B. (2001) *Arte después de la Modernidad: Nuevos Planteamientos en torno a la representación*, Akal,
- Williams, V. (2012) *Cuando la Fotografía es un Arte*. Lunweg.