

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

CULTURA VISUAL EN EDUCACIÓN

Grado en Magisterio de
EDUCACIÓN PRIMARIA

Mención:
LAS ARTES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Universidad de Alcalá

Curso Académico / 2021-2022
3º Curso – 2º Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Cultura Visual en Educación Visual Culture in Education
Código:	430063
Titulación en la que se imparte:	Grado en Magisterio de Educación Primaria
Departamento	Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento:	Didáctica de la Expresión Plástica
Carácter:	OPTATIVA
Créditos ECTS:	6 (2T + 4P)
Curso y cuatrimestre:	3º Curso - 2º Semestre
Profesorado responsable:	Carmen Alcaide Spirito carmen.alcaide@uah.es
Horario de Tutoría:	A determinar según horario de clase
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

En la actualidad, el campo de saberes que abarca la educación artística está directamente relacionado con la **Cultura Visual**, su comprensión, su disfrute y su influencia en la sociedad. Los medios actuales difunden sus mensajes a través de productos audiovisuales por lo que se requiere una formación más específica del profesorado en este campo.

La **Cultura Visual** se centra en el estudio de los diversos ámbitos de la cultura basados en elementos **visuales**, las tradicionales *bellas artes*, pero actualizadas con otras aplicaciones de **la imagen** que tanto influyen en el alumnado como la fotografía, el video, el cómic, la publicidad, cine, arte urbano, diseño, etc. Es decir, estudia la importancia y funciones de las **imágenes** en el mundo contemporáneo y su relación e influencia en las personas. La realidad ha cambiado y, por tanto, ha cambiado la forma en que nos comunicamos, nos expresamos y aprendemos.

Esta asignatura, fundamentalmente práctica y experimental, ayudará a los/las estudiantes a conocer, interpretar y utilizar en sus clases, las narrativas de la imagen visual.

Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo requieren, la docencia, o parte de la misma, continuaría con la metodología online hasta que se levantara la suspensión, momento en el que se volvería a la modalidad presencial.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

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

Módulo Formación Básica:

C13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

C14 Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

C17 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

C19 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.

C23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

Módulo didáctico disciplinar: Bloque 5

C30 Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

C32 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades plásticas, dentro y fuera de la escuela.

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

Los contenidos están divididos en dos grandes bloques que se orientan hacia el desarrollo de las dimensiones del trabajo en artes visuales: la capacidad de ver, la destreza en el hacer y, de forma transversal, la competencia para el análisis, reflexión y crítica de la imagen.

Los bloques están interrelacionados, cada uno pone el acento en uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la cultura visual: Conocer, expresar y comunicar a través del lenguaje de la imagen, reflexionar sobre los aspectos sociales y educativos de las artes.

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
1. Saber ver: Introducción a la Cultura Visual, características e importancia de la imagen. Interpretación e interacción entre el signo visual y las personas. Percepción visual. Encuadres, puntos de vista. Análisis reflexivo de la imagen en representaciones visuales como la fotografía, el cine, diseño, pintura, graffiti, publicidad, videoarte, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ECTS
2. Saber hacer: Creaciones personales y grupales. Utilización de la imagen visual como medio de representación de ideas y sentimientos. Creación de fotografías, novela gráfica, video. Libro de artista. Presentaciones visuales, videoclips. Proyectos de innovación para el aula, relacionados con la cultura visual.	<ul style="list-style-type: none"> • 4 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

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 podrían planificar serían:

Número de horas presenciales del profesor y estudiantes <ol style="list-style-type: none"> 1. Clases teóricas en grupo grande, para desarrollar y construir los contenidos del programa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Podrán ser presenciales o virtuales síncronas. 2. Seminarios y talleres prácticos, para iniciar con el profesorado las técnicas de creación e investigación (que luego continuarán los estudiantes como trabajo autónomo). 3. Presentaciones orales y visuales de los trabajos, en clase presencial o virtual. 4. Actividades de educación artística fuera del recinto de la Facultad, si se dieran las condiciones apropiadas. 	5 h. 15 h. 15 h. 15 h.	50 horas 2 ECTS
Número de horas del trabajo propio del estudiante: <ol style="list-style-type: none"> 5. Trabajo en equipo: Realización de proyectos y actividades teórico-prácticas. Análisis y preparación de contenidos del programa utilizando diversas fuentes documentales, bibliográficas y audiovisuales. 6. Trabajo individual: Realización de ejercicios plásticos y audiovisuales iniciados en las clases presenciales. 	50 h. 50 h.	100 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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

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 tendrán en cuenta procedimientos como la coevaluación y autoevaluación. Se podrán realizar **entrevistas** de evaluación personales o grupales.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

-EVALUACIÓN CONTINUA para estudiantes con un mínimo de 85% de asistencia, podrá incluir:

1. **Capeta Individual: (30%)** que se entregan en formato físico y/o digital (Power Point o similar) podría incluir:
  - a. Trabajos prácticos de técnicas visuales.
  - b. Trabajos prácticos de técnicas plásticas. En el plano o en volumen.
  - c. De investigación, reflexión y crítica sobre temas de la cultura visual.
2. **Trabajos en equipo** (o individuales, en su caso) teóricos y/o prácticos **(30%)**
3. **Presentación oral** y visual de los trabajos en clase o en fechas de examen **(20%)**.
4. **Asistencia y participación** activa en las clases y/o entrevistas de evaluación **(20%)**

-EVALUACIÓN FINAL: solo para estudiantes que hayan sido aceptados/as en esta modalidad de evaluación.

Las pruebas pueden ser las siguientes:

1. **Entrega de la carpeta teórico- práctica (40%):** incluyendo los trabajos en formato digital, habrá sido elaborada de forma individual y autónoma. Tendrá todos los ejercicios y actividades realizadas durante el curso **cuyo listado se publica en la plataforma.**
2. **Presentación oral y visual (30%):** de los trabajos indicados por el profesorado, con su justificación teórica.
3. **Prueba teórico práctica (30%)** sobre temas o artículos publicados en la plataforma.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumnado que no supere la 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**.

Será el/la estudiante quien se responsabilice de comunicar con la profesora, **durante el periodo de clases**, para solicitar tutoría o consultar dudas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Ha adquirido destreza en la utilización de las técnicas y los procedimientos aprendidos.
- Logra originalidad en la utilización de los 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 Primaria.
- Mejora su capacidad de comunicación y claridad de expresión visual, oral y escrita.
- Se muestra responsable, participativo/a y colaborador/a.
- Se responsabiliza de su propia evaluación, en base a sus resultados de aprendizaje.
- Planifica su tiempo y trabajo personal de una manera viable y sistemática.

La profesora podrá indicar los criterios de evaluación correspondientes a los diferentes trabajos, si lo considera necesario.

Para la obtención de una Matrícula de Honor, tendrán prioridad las calificaciones sobresalientes más altas, obtenidas en los trabajos individuales.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- Acaso, M. (2011) *El Lenguaje Visual*. Paidós Estética.
- Arnheim, R. (2005) *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Madrid: Alianza Ed.
- Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Hernández Hernández, F. (2010) *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- 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.

Durante el curso se publicarán artículos y presentaciones en la plataforma de la asignatura que se consideran como **Bibliografía básica**.

Bibliografía complementaria:

- Bamford, A. (2009) *El factor ¡wau!: el papel de las artes en la educación*. Barcelona: Octaedro.
- Becket Griffith, J. (2009) *Gothic Art Now: Ilustración Gótica Contemporánea*. Gustavo Gili.
- Bellido Gant, M. L. (2001) *Arte, Museos y Nuevas Tecnologías*. Trea.
- 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.
- Efland, A., Kerry Freedman; Patricia Stuhr (2003) *La Educación en el Arte Posmoderno*. Paidós Iberica.
- 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 Iberica.
- Freeland, C. (2004) *Pero ¿Esto Es Arte?: Una Introducción a la Teoría del Arte*. Cátedra.
- Hemenway, P. (2008) *El código secreto. La misteriosa fórmula que rige el arte, la naturaleza y la ciencia*. Evergreen.
- 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.
- 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 Perez, 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.