

GUÍA DOCENTE

Educación Estética: artes y cultura visual en el entorno infantil

Grado en Magisterio de Educación Infantil

Mención Expresión Artística Integral en Educación Infantil

C.U. Cardenal Cisneros

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2023-2024

4º curso – 1º cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Educación Estética: artes y cultura visual en el entorno Infantil
Código:	510042
Titulación en la que se imparte:	Grado en Magisterio de Educación Infantil. Mención en Expresión Artística Integral en Educación Infantil
Departamento y Área de Conocimiento:	Didácticas específicas
Carácter:	Obligatorio
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	4º curso, 1º cuatrimestre
Profesorado:	Sandra Blanca Aranda
Horario de Tutoría:	Miércoles y jueves de 12 a 13h
Número de despacho	31
Correo electrónico	alfredo.palacios@cardenalcisneros.es
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

La educación estética se puede considerar una parte indisociable de la educación artística. Hablamos de la capacidad que tenemos las personas para apreciar y comprender el mundo desde el punto de vista de sus cualidades formales, sensoriales y visual-simbólicas. La educación estética nos introduce en una reflexión sobre las dimensiones estéticas del entorno y en la forma de apreciarlas, disfrutar de ellas o de adoptar una mirada crítica frente a sus mensajes y significados.

En esta asignatura queremos analizar y reflexionar sobre el universo visual y estético que rodea al niño/a en edad infantil, abarcando, desde la cultura visual más cercana (libros ilustrados, videojuegos, fichas, etc.) hasta el patrimonio artístico y cultural ofrecido desde los museos, la ciudad o internet. Consideramos imprescindible para un/a futuro/a maestro/a poseer una formación en este sentido, que le permita mediar entre este universo estético cercano al niño o la niña en sus primeros años de vida, acompañando y facilitando la apreciación, el disfrute o el uso crítico de estos objetos simbólicos.

Los contenidos de esta asignatura complementan la formación recibida en creatividad y recursos artísticos en las otras asignaturas de la mención y buscan dotar al alumnado de un criterio estético adecuado para llevar a cabo su tarea formativa en el ámbito artístico todas sus dimensiones, tanto de creación como de apreciación y comprensión. Igualmente es imprescindible ampliar la cultura visual del alumnado mediante el estudio de diferentes referencias artísticas

Subject Description

This subject is taken in the 1st semester of the 4th year of the Infant Education Degree programme. It has a value of 6 ECTS credits and belongs to the Art Education specialization. The main objective of this subject is to deepen students' knowledge about the visual environment of early childhood. Different contexts, like the school, media or museums, generate different types of images and visual culture, and it is necessary to have a critical point of view about their value as powerful educational objects. Visual culture, from cartoons to illustrated books or works of art, must be analysed to understand how they interact and influence children's aesthetical development. The methodology will be mainly active and require student participation. Creativity, critical thinking and reflective practice will be enhanced. Assessment is based on a series of activities, most of them artistic, that students carry out both individually and in groups. This subject is taught in Spanish. Students must have at least a B2 level of Spanish to take this course. The subject teacher may hold tutorials in English.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con autonomía.
2. 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.
3. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
4. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
5. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

Competencias específicas:

1. Promover situaciones y contextos, en educación infantil, en los que aplicar los conocimientos adquiridos y plantear alternativas encaminadas al desarrollo de la competencia de "aprender a aprender", y de iniciativa personal.
2. Saber utilizar y aplicar en educación infantil los materiales fundamentales para la creación artística, plástica y visual.
3. Saber distinguir y ubicar cronológicamente los movimientos artísticos más importantes en la historia, así como elaborar estrategias didácticas para su utilización en Infantil.
4. Saber elaborar propuestas y materiales didácticos, en cualquier soporte, que fomenten la creatividad y la autoexpresión.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
1. La educación estética en la educación infantil <ul style="list-style-type: none"> - Sentido y objetivos de la educación estética. - La génesis de la experiencia estética en la edad infantil: sensorialidad, emoción y descubrimiento simbólico del entorno. - Etapas de desarrollo estético. - La cultura estética propia de la infancia, los niños y sus producciones. Interconexiones cultura infantil, visual y escolar. 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 horas
2. La cultura visual en el entorno infantil <ul style="list-style-type: none"> - Valores y simbolismo en la cultura visual destinada a la infancia. - La ilustración y los medios impresos - Cultura visual en televisión y medios tecnológicos - Los materiales escolares y el ambiente escolar - El mundo de los objetos - Espacios y escenografías 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 horas
3. Las manifestaciones artísticas y su relevancia para la educación estética infantil <ul style="list-style-type: none"> - El niño y la obra de arte - Conceptos clave para la comprensión del arte - Arte moderno y contemporáneo - Arte de épocas pasadas - Arte de otras culturas 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 horas
4. Espacios de aprendizaje y experiencia estética: el aula, los museos, la calle e internet. <ul style="list-style-type: none"> - Los museos y su función educativa. La obra en su contexto - El aula como ambiente estético - El patrimonio artístico y cultural y la cultura visual en el espacio urbano - Internet como universo visual 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

6 créditos ECTS. Número de horas totales: 150

Número de horas presenciales: 48

30 horas de clase en grupo grande
15 horas de clase en grupo pequeño
3 horas de seminario

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, 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 el alumnado alcance los objetivos propuestos.

El tipo de actividades ocupará un rango desde el análisis y comentario de textos u obras visuales de todo tipo, la investigación sobre distintas manifestaciones artísticas y de la cultura visual y el análisis de sus implicaciones educativas y la creación de obras artísticas personales. Se combinará una metodología expositiva con estudio de casos y metodología de proyectos.

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

Al alumnado se le proporcionarán materiales teóricos y visuales básicos para el estudio de los diferentes contenidos 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 crear documentación.

El alumnado tendrá acceso a la Comunidad Virtual para ponerse en contacto con el profesor y recibir material adicional y/o entregar trabajos y actividades.

Durante esta asignatura está prevista una salida a alguna exposición artística de interés que se pueda integrar en alguno de los contenidos del programa.

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

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son aquellos aspectos que se van a tener presentes a la hora de evaluar y emitir una calificación. Están íntimamente relacionados con las competencias específicas de la asignatura. Permiten al profesor emitir juicio de valor sobre la base de una descripción de la realidad observada.

En esta asignatura, los criterios de evaluación son:

1. Desarrolla un juicio crítico con relación a las imágenes de la cultura visual en el entorno infantil.
2. Propone actividades de aprendizaje adecuadas para educación infantil a partir de las imágenes del arte, el patrimonio y la cultura visual.
3. Comprende los conceptos clave de las manifestaciones artísticas y de la cultura visual más relevantes.
4. Muestra dominio de los recursos creativos en la resolución de las propuestas artísticas planteadas.
5. Manifiesta interés por el aprendizaje y participa activamente en el desarrollo de la asignatura

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

Competencias	Criterios
Promover situaciones y contextos, en educación infantil, en los que aplicar los conocimientos adquiridos y plantear alternativas encaminadas al desarrollo de la competencia de “aprender a aprender”, y de iniciativa personal.	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrolla un juicio crítico con relación a las imágenes de la cultura visual en el entorno infantil. • Propone actividades de aprendizaje adecuadas para educación infantil a partir del arte, el patrimonio y la cultura visual. • Manifiesta interés por el aprendizaje y participa activamente en el desarrollo de la asignatura.
Saber utilizar y aplicar en educación infantil los materiales fundamentales para la creación artística, plástica y visual.	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra dominio de los recursos creativos en la resolución de las propuestas artísticas planteadas. • Propone actividades de aprendizaje adecuadas para educación infantil a partir del arte, el patrimonio y la cultura visual. • Desarrolla y establece relaciones estéticas entre materiales y espacios para la construcción de escenografías y ambientes.
Saber distinguir y ubicar cronológicamente los movimientos artísticos más importantes en la historia, así como elaborar estrategias didácticas para su utilización en Infantil.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprende los conceptos clave de las manifestaciones artísticas y de la cultura visual más relevantes.
Saber elaborar propuestas y materiales didácticos, en cualquier soporte, que fomenten la creatividad y la autoexpresión.	<ul style="list-style-type: none"> • Propone actividades adecuadas para educación infantil a partir de las imágenes del arte, el patrimonio y la cultura visual.

	<ul style="list-style-type: none">• Desarrolla un juicio crítico con relación a las imágenes de la cultura visual en el entorno infantil.
--	---

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	Definición	%
Desarrolla un juicio crítico con relación a las imágenes de la cultura visual en el entorno infantil.	<ul style="list-style-type: none"> - Emite juicios de valor basados en criterios razonados sobre las imágenes de la cultura visual. - Distingue entre las imágenes en función de su contenido simbólico y estético como apropiadas o no para el ámbito educativo infantil. - Propone pautas analizar las imágenes y es capaz de aplicarlas de forma rigurosa. 	20 %
Propone actividades de aprendizaje adecuadas para educación infantil a partir de las imágenes y los objetos del arte, el patrimonio y la cultura visual.	<ul style="list-style-type: none"> - Reconoce las posibilidades educativas de los diferentes tipos de imágenes y elementos artísticos. - Formula objetivos de aprendizaje adecuados para cada contexto y situación. - Muestra un conocimiento adecuado de las metodologías y recursos. 	20%
Comprende los conceptos clave de las manifestaciones artísticas y de la cultura visual más relevantes y establece relaciones.	<ul style="list-style-type: none"> - Expresa y define los conceptos con precisión. - Relaciona los conceptos de diferentes temas entre sí. - Es capaz de profundizar en el desarrollo de los conceptos tratados. 	20%
Muestra dominio de los recursos creativos en la resolución de las propuestas planteadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliza las técnicas artísticas apropiadas. - Expresa de forma visual o verbal ideas originales adecuadas para las tareas propuestas. 	20%
Manifiesta interés por el aprendizaje y muestra participación	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega las actividades en los plazos propuestos. - Entrega las actividades no evaluables. - Interviene en clase. 	20%

Procedimiento de evaluación

El procedimiento de evaluación se basará en todo momento en la normativa de la UAH para evaluación, en este caso debemos 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.
3. Si algún/a 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. La convocatoria extraordinaria está prevista para el alumnado que no superen la ordinaria y será siempre evaluación en la modalidad final.
5. Las características de la evaluación continua y final para esta asignatura están recogidas en esta guía docente.
6. 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. Dado el carácter de la asignatura, el **porcentaje mínimo de asistencia** para poder superar la misma se establece en el **75%**. Si transcurridas **6 semanas** no se ha cumplido con ese **75%** de asistencia mínima, se considerará que el estudiante ha perdido la evaluación continua.

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, debiendo alcanzar como mínimo, un 5 en cada uno de ellos. El estudiante ha de realizar todas las pruebas de evaluación que se recogen en esta guía como requisito, 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:

A continuación, se muestra la relación entre los criterios de calificación y las herramientas de evaluación:

Evaluación continua. Convocatorias ordinaria y extraordinaria

Herramientas de evaluación / Criterios de calificación	Actividades artísticas	Actividades teóricas y de reflexión	Asistencia y participación	Diario Visual	%
Desarrolla un juicio crítico con relación a las imágenes de la cultura visual en el entorno infantil.		X	X	X	20
Propone actividades de aprendizaje adecuadas para educación infantil a partir de las imágenes del arte, el patrimonio y la cultura visual.		X			20
Comprende los conceptos clave de las manifestaciones artísticas más relevantes y establece relaciones.	X	X		X	20
Muestra dominio de los recursos creativos en la resolución de las propuestas planteadas.	X			X	20
Manifiesta interés por el aprendizaje y muestra participación	X	X	X	X	20
TOTAL	35%	25%	10%	30%	100%

En el caso de la evaluación continua, estos porcentajes pueden variar ligeramente en función de las características del proceso de aprendizaje desarrollado durante el curso.

Evaluación final. Convocatorias ordinaria y extraordinaria

Herramientas de evaluación / Criterios de calificación	Actividades artísticas	Actividades teóricas y de reflexión	Diario Visual	Examen	%
Desarrolla un juicio crítico con relación a las imágenes de la cultura visual en el entorno infantil.		X	X	X	30
Comprende los conceptos clave de las manifestaciones artísticas más relevantes y establece relaciones.	X	X		X	25
Propone actividades de aprendizaje adecuadas para educación infantil a partir de las imágenes del arte, el patrimonio y la cultura visual.	X		X	X	25
Muestra dominio de los recursos creativos en la resolución de las propuestas planteadas.	X	X	X	X	20

TOTAL	25	15	30	30	100
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

Cabanellas, I; Eslava, C (2001). Nacimiento del sentido estético. *Aula de innovación educativa*, 106, 16-20

En este artículo Isabel Cabanellas y Clara Eslava describen el nacimiento del sentido estético en el niño como producto de la experiencia con el entorno, del descubrimiento sensorial y de las interacciones que se producen con los objetos. Es un texto breve, pero de gran interés para comprender como se construye la experiencia estética en la infancia.

Chalmers, F.G. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Paidós.

El libro de Chalmers analiza el arte y la educación desde el punto de vista de la diversidad, proponiendo nuevos modelos para integrar las manifestaciones artísticas de otras culturas y para revisar nuestras referencias estéticas desde el punto de vista de la integración de las diversas culturas.

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.

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.

Freedman, K. (2004). *Enseñar la cultura visual*. Octaedro

Un libro clave para entender qué es la cultura visual y cómo se pueden desarrollar propuestas de educación artística a partir de las imágenes del entorno visual proveniente de las imágenes más cercanas a los niños y las niñas.

Mirzoeff, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Paidós.

Mirzoeff recorre en este ensayo la historia de la imagen y la relación del hombre con ella desde el arte moderno y la representación de la perspectiva pictórica, pasando por la era de la fotografía, hasta Internet y la representación virtual.

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.

López Fdez. Cao, M. (coord.) (2010). *Posibilidades de ser a través del arte. Creación y equidad*. Editorial Eneida: Colección de 13 libros.

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.