

GUÍA DOCENTE

PROCEDIMIENTOS ARTÍSTICOS, CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

Grado en Magisterio de Educación Infantil

Mención Expresión Artística Integral en Educación Infantil

C.U. Cardenal Cisneros

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2023-24

3er curso – 2° cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	PROCEDIMIENTOS ARTÍSTICOS, CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
Código:	510029
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:	Optativa
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	3er curso, 2° cuatrimestre
Profesorado:	Alfredo Palacios
Horario de Tutoría:	Lunes, de 12:00-14:00
Número de despacho	31
Correo electrónico	alfredo.palacios@cardenalcisneros.es
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura forma parte de la mención de *Expresión artística integral para educación infantil*. En ella nos ocuparemos de los contenidos relacionados con los procedimientos y técnicas artísticas y con su uso más adecuado en la educación infantil. El programa amplió los contenidos básicos relativos a técnicas y materiales vistos en la asignatura obligatoria Artes plásticas y visuales en educación infantil.

En la formación artística, el conocimiento de las técnicas y procedimientos artísticos es una parte fundamental. Los modos de expresión creativa se basan en el repertorio de medios artísticos disponibles para el niño y en la forma en la que estos medios creativos le son presentados y secuenciados. En el programa de esta materia recogemos las técnicas tradicionales básicas, como la pintura, el collage o la escultura, y también las posibilidades creativas de herramientas tecnológicas o de procedimientos y lenguajes introducidos por prácticas artísticas más modernas como la instalación, el uso de la luz o de las tecnologías informáticas en un intento de configurar un repertorio de medios artísticos lo más amplio posible.

El alumnado debe formarse en el conocimiento de las características técnicas de estos procedimientos, a través de la experimentación y la práctica, así como analizando las posibilidades expresivas particulares que ofrece cada medio, de acuerdo con la edad, los objetivos buscados y las habilidades implicadas.

Subject Description

This subject is taken in the 2nd semester of the 3rd 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 artistic techniques and creative strategies suitable for infant education. The contents encompass main artistic techniques, such as drawing, painting and sculpture, from different approaches, as well as contemporary art mediums, such as installation or the creative use of light and ICTs. The methodology will be mainly active and require student participation. Creativity, experimentation 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. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio (C2 Transversal del Título)
2. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. (C1 Propia del título)
3. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. (C2 Propia del Título)
4. 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. (C11 propia del Título)

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 elaborar propuestas y materiales didácticos, en cualquier soporte, que fomenten la creatividad y la autoexpresión.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
<p>BT1: Los medios artísticos gráfico-plásticos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las técnicas artísticas y su uso didáctico. Las obras de arte como referencia para el uso de nuevos materiales y procedimientos. 2. El aula de expresión artística como espacio de aprendizaje. Organización de materiales y recursos para el taller creativo. 3. Profundización en los materiales y técnicas de dibujo y pintura: <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de herramientas para dibujar y pintar. - Experimentación con diferentes formatos. - Integración de lenguajes expresivos (música y movimiento). - Experimentación con los procedimientos creativos. - Investigación en la creación de pinturas aptas para uso infantil. - La incorporación del collage y técnicas mixtas. 4. La escultura y la construcción del volumen: <ul style="list-style-type: none"> - La arcilla. Conocimiento del material. Sensorialidad. La textura. El volumen. Procedimientos de creación individuales y en grupo. Técnicas cerámicas básicas - Otros elementos constructivos: cajas de cartón, objetos, madera, etc. 	30 horas
<p>BT2: Nuevos procedimientos y herramientas artísticas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materiales naturales y de reciclaje. El arte en la naturaleza como referencia creativa. 2. La instalación y el juego con el espacio. El uso de los objetos y los materiales no estructurados. 3. La luz como material creativo. Proyecciones de luz con diferentes herramientas. Integración con tecnologías digitales. 	18 horas

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 seminario
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 estará centrado en la creación y la investigación artística. Por lo tanto, el formato de las clases se asimila al del taller, como espacio para la investigación y la experimentación creativa. Concebido de esta forma el aula, su organización y las dinámicas que en ella se generan, se convierten también en contenidos de aprendizaje.

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 directrices básicas para el trabajo de los diferentes bloques del programa. Dispondrán de biblioteca y ordenadores para la búsqueda de la información necesaria para la elaboración de los trabajos y actividades prácticas. Igualmente, el espacio exterior del centro será considerado un espacio más de aprendizaje. 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 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 aprendizaje autónomo.

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

1. Elabora trabajos artísticos con suficiente creatividad, grado de implicación personal y manejo adecuado de los recursos artísticos y expresivos.
2. Establece conexiones entre lo aprendido en el aula y otros aspectos derivados de la investigación personal, relacionados con el arte y la educación.
3. Muestra interés por el aprendizaje, participando activamente en las actividades y realizando aportaciones significativas al grupo.
4. Es capaz de reflexionar y construir una idea personal sobre la didáctica de la expresión artística.
5. Propone diseños didácticos enfocados a diferentes situaciones de aprendizaje.

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

Competencias	Criterios
Saber elaborar propuestas y materiales didácticos, en cualquier soporte, que fomenten la creatividad y la autoexpresión.	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de creatividad, implicación personal y manejo adecuado de recursos artísticos y expresivos. • Propone diseños didácticos enfocados a diferentes situaciones de aprendizaje. • Muestra interés por el aprendizaje, participando activamente en las actividades y realizando aportaciones significativas al grupo.
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"> • Propone diseños didácticos enfocados a diferentes situaciones de aprendizaje. • Establece conexiones entre lo aprendido en el aula y otros aspectos derivados de la investigación personal, relacionados con el arte y la educación. • Es capaz de reflexionar y construir una idea personal sobre la didáctica de la expresión artística.
Saber utilizar y aplicar en educación infantil los materiales fundamentales para la creación artística, plástica y visual.	<ul style="list-style-type: none"> • Propone diseños didácticos enfocados a diferentes situaciones de aprendizaje. • Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de implicación personal y manejo adecuado de recursos artísticos y expresivos.

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	%
1. Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de creatividad, implicación personal y manejo adecuado de recursos artísticos y expresivos.	30
2. Establece conexiones entre lo aprendido en el aula y otros aspectos de investigación personal relacionados con el arte y la educación.	20
3. Es capaz de reflexionar y construir una idea personal y crítica sobre la didáctica de la expresión artística.	20
4. Muestra interés por el aprendizaje, participando activamente en las actividades y realizando aportaciones significativas al grupo.	20
5. Propone diseños didácticos enfocados a diferentes situaciones de aprendizaje.	10

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 mayo/junio y una extraordinaria en el mes de junio/julio.
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. 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, alcanzando un 5 como mínimo en las herramientas de diario reflexivo y actividades artísticas y trabajo en el aula. 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:

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

Evaluación continua (ordinaria y extraordinaria)

Criterios de evaluación	Herramientas de evaluación			
	Diario Reflexivo	Actividades artísticas y trabajo en el aula	Otras actividades	%
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de creatividad, implicación personal y manejo adecuado de recursos artísticos y expresivos.		X		30
Establece conexiones entre lo aprendido en el aula y otros aspectos de investigación personal relacionados con el arte y la educación.	X		X	20
Es capaz de reflexionar y construir una idea personal sobre la didáctica de la expresión artística.	X			20
Muestra interés por el aprendizaje, participando activamente en las actividades y realizando aportaciones significativas al grupo		X		10
Propone diseños didácticos enfocados a diferentes situaciones de aprendizaje.				10
TOTAL	35%	45%	20%	100%

Estos porcentajes son estimados y pueden variar ligeramente dependiendo de las características específicas del proceso de enseñanza y aprendizaje seguido por el grupo.

Evaluación final (ordinaria y extraordinaria)

Criterios de calificación	Herramientas de evaluación			
	Cuaderno de aprendizaje	Actividades artísticas	EXAMEN	%
Elabora trabajos artísticos con suficiente grado de creatividad, implicación personal y manejo adecuado de recursos artísticos y expresivos.	X	X	X	40
Establece conexiones entre lo aprendido en el aula y otros aspectos de investigación personal relacionados con el arte y la educación.	X	X	X	20
Es capaz de reflexionar y construir una idea personal sobre la didáctica de la expresión artística.			X	20
Muestra interés por el aprendizaje, participando activamente en las actividades y realizando aportaciones significativas.		X	X	10
Propone diseños didácticos enfocados a diferentes situaciones de aprendizaje.			X	10
TOTAL	35	40	25	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

Abad, J; Ruiz de Velasco, A. (2011). *El juego simbólico*. Barcelona: Graó

Un libro que afronta la temática del juego simbólico en todas sus facetas, incluyendo una parte sobre la interpretación que se puede hacer desde esa perspectiva de la creatividad y el juego, de la obra de artistas contemporáneos que trabajan sobre todo con la escultura y la instalación. Centrado en educación infantil.

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

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

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.

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

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.

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.

Martínez, M. L. (2004). Arte y símbolo en la infancia. Barcelona. Octaedro-EUB

Un trabajo que aborda de forma muy rigurosa el análisis del dibujo infantil desde el campo de la semiótica, permitiendo penetrar en la complejidad de sus sistemas de simbolización. Adecuado para profundizar en los modos de significación del dibujo infantil.

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.