Universitat de Lleida

GUÍA DOCENTE

ARTES VISUALES

Coordinación: MOLET CHICOT, CARME

Año académico 2019-20

ARTES VISUALES 2019-20

Información general de la asignatura

<table>
<tr><td>Denominación</td><td>ARTES VISUALES</td></tr>
<tr><td>Código</td><td>100883</td></tr>
<tr><td>Semestre de impartición</td><td>2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA</td></tr>
<tr><td>Carácter</td><td>
<table>
<tr><th>Grado/Máster</th><th>Curso</th><th>Carácter</th><th>Modalidad</th></tr>
<tr><td>Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria</td><td>2</td><td>OBLIGATORIA</td><td>Presencial</td></tr>
<tr><td>No informado</td><td>2</td><td>OBLIGATORIA</td><td>Presencial</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Número de créditos de la asignatura (ECTS)</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Tipo de actividad, créditos y grupos</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo de actividad</th><td>PRAULA</td><td>TEORIA</td></tr>
<tr><th>Número de créditos</th><td>1.8</td><td>4.2</td></tr>
<tr><th>Número de grupos</th><td>5</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Coordinación</td><td>MOLET CHICOT, CARME</td></tr>
<tr><td>Departamento/s</td><td>DIDACTICAS ESPECÍFICAS</td></tr>
<tr><td>Información importante sobre tratamiento de datos</td><td>Consulte este enlace para obtener más información.</td></tr>
</table>

ARTES VISUALES 2019-20

Profesor/a (es/as)	Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)	Créditos impartidos por el profesorado	Horario de tutoría/lugar
MOLET CHICOT, CARME	carme.molet@udl.cat	6	
QUIROZ LLOBET, DÀNAE LORENA	danae.quiroz@udl.cat	12	
SALVATIERRA MONFORT, LAURA	laura.salvatierra@udl.cat	7,8	

Objetivos académicos de la asignatura

1. Conocer y utilizar los fundamentos específicos del lenguaje visual y apreciar sus posibilidades expresivas y comunicativas.
2. Discriminar y analizar los elementos morfológicos y sintácticos de las imágenes y producciones artísticas, así como su función discursiva y estética.
3. Aplicar experimentalmente recursos formales y técnicos del lenguaje audiovisual.
4. Reconocer las diferentes concepciones del dibujo en la creación gráfica actual, especialmente en la ilustración, el diseño gráfico, la animación y el cómic.
5. Explorar diferentes procedimientos, técnicas de trabajo y medios específicos de producción gráfica.
6. Desplegar habilidades y recursos para desarrollar procedimientos de tipo expresivo, estético y creativo, a la luz de experiencias personales y culturales.
7. Realizar producciones creativas utilizando el dibujo, la ilustración, la fotografía, las imágenes digitales u otros procedimientos artísticos.
8. Contemplar la contribución de las imágenes de los medios de información y comunicación en la construcción de la realidad social y cultural, de la propia subjetividad y los mundos imaginarios.
9. Reconocer los diferentes modos de representación en la imagen mediática, especialmente en relación a las convenciones de género y la categorización de la alteridad.
10. Reflexionar sobre la influencia mediática en la construcción de la identidad de las niñas y los niños.
11. Desarrollar capacidades analíticas y comprensivas en el análisis de producciones visuales.
12. Desarrollar capacidades interpretativas y críticas en el análisis de textos o de producciones visuales.
13. Favorecer tanto el trabajo autónomo como el colaborativo.
14. Redactar y exponer oralmente con claridad las propias ideas.
15. Utilizar acertadamente medios y recursos tecnológicos en los trabajos de la materia.
16. Generar reflexiones sobre la educación artística y la educación en la cultura visual.
17. Conocer y participar como espectadores y espectadoras en las manifestaciones artísticas públicas.

Competencias

Competencia artística y cultural, y competencias del ámbito de educación en valores
1. Mostrar hábitos de percepción consciente de la realidad visual y sonora del entorno natural y cultural.
2. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.
3. Emplear elementos básicos del lenguaje visual con técnicas y herramientas artísticas para expresarse y comunicarse.
4. Adquirir competencias que se relacionan con la imaginación y la creatividad,
5. Adquirir recursos teóricos y didácticos para una práctica actualizada en educación artística.

6. Ser capaz de fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades plásticas y visuales, dentro y fuera del ámbito escolar.
7. Saber aplicar recursos tecnológicos y estrategias de aprendizaje col • elaborados.
8. Exponer oralmente las ideas con claridad y ser capaz de sintetizar por escrito.
9. Respetar y desarrollar los Derechos Humanos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, los valores propios de una cultura de paz y otros valores democráticos.
10. Mostrar actitudes de respeto activo hacia las personas, sus ideas, opciones, creencias y las culturas que las conforman.
11. Mostrar actitudes de servicio y de compromiso social, especialmente ante las situaciones de injusticia y de deterioro del medio.
12. Analizar el entorno con criterios éticos para buscar soluciones alternativas a los problemas.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Alfabetismo visual. Percepción y representación.
2. Formas y procedimientos de la creación gráfica.
3. Introducción a la Cultura Visual y a los métodos de interpretación artística.
4. Introducción a los modelos formativos en educación artística.
5. Proyectos educativos de artes visuales.

Ejes metodológicos de la asignatura

6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas de trabajo para el alumnado.

60 presenciales y 90 de trabajo autónomo

Trabajo presencial (40%)			
Exposiciones del profesorado y proyecciones	20		
Debate de contenidos y orientaciones de síntesis	10		
Gestión y realización de ejercicios prácticos	20		
Exposiciones del alumnado: proyectos e informes de trabajo	6		
Tutorías de seguimiento (pequeño grupo)	4		
	60		
Trabajo no presencial (60%)		Indiv.	Grupal
Lectura y análisis de documentos		10	5
Estudio y búsqueda de información		5	5
Interacción en el campus virtual y uso de recursos en red		5	
Finalización, revisión o ampliación de ejercicios prácticos		10	10
Trabajos en equipo: diseño de unidades didácticas y proyectos de trabajo		5	15
Preparación de las exposiciones del alumnado			5

Carpeta de aprendizaje: diario reflexivo, elaboraciones de síntesis y evaluaciones		15	
	90	50	40

Plan de desarrollo de la asignatura

Plan de desarrollo de la asignatura
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Semana	Bloque	Descripción	Tareas
1-4	Introducción a los modelos formativos en educación artística	Revisión de la experiencia personal en educación visual y plástica. Aproximación a diferentes modelos formativos en educación artística.	• Diario reflexivo. Inicio: Mi concepción de la educación artística. Modelos y prácticas escolares. • Implementación de un proyecto • Visionado de audiovisuales • Exposición de contenidos • Prácticas de taller individuales y en grupo. Puesta en común de resultados • Análisis e interpretación de producciones visuales, individuales y en grupo. Puesta en común. • Lecturas y comentario compartido. Debate • Tutorización de la carpeta • Síntesis de la actividad y conclusiones • Presentación final de la carpeta de aprendizaje
5-6	Alfabetismo visual. Percepción y representación.	La Percepción. Análisis de los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje visual. Aprendizaje de recursos formales del lenguaje audiovisual y su función representativa, estética y comunicativa. De la representación a la interpretación.	
7-10	Formas de la producción gráfica	Aprendizaje práctico de los procedimientos y técnicas de producción gráfica, incidiendo especialmente en la ilustración, el cómic y el diseño gráfico. Procedimientos y técnicas de trabajo de aplicación escolar y su idoneidad en los diferentes niveles educativos. La narración como forma de aprendizaje.	
11-15	Introducción a la Cultura Visual y los métodos de interpretación artística.	Análisis e interpretación de producciones visuales. Influencia mediática y construcción de identidades. Culturas Visuales infantiles.	

Transversal	Proyectos educativos de artes visuales.	Implementación de un proyecto educativo de artes visuales a partir de una temática o problemática emergente. Construcción de una carpeta de aprendizaje que reúna las diferentes producciones artísticas y, las reflexiones en torno a los aprendizajes realizados a lo largo del curso.	

Sistema de evaluación

Se llevarán a cabo tres trabajos a lo largo del curso, cuya entrega será uno cada mes (día a determinar). Al final de curso se entregará la carpeta de aprendizaje.

En las producciones artísticas se valorará el concepto, la creatividad y la realización técnica. En los trabajos escritos, la búsqueda de referencias adecuadas, la capacidad de análisis, de síntesis y de interpretación; y, en general, la comprensión y la mirada crítica. En los trabajos de equipo, la buena distribución de las tareas y la colaboración.

Porcentaje aproximado:

Producciones y prácticas en equipo e individuales	30
Carpeta del curso	20
Diario reflexivo	20
Lecturas (reseña), trabajos de investigación e interpretación	20
Interés y participación en las dinámicas de aula.	10

Bibliografía y recursos de información

Educación artística

Acaso, M. [2009]. *La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Agirre, I. [2000]. *Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*. Barcelona: Octaedro/ EUB, 2005. [7:37.02 Agi]

López Fdez. Cao, M [2015]. *Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis*. Editorial Fundamentos, Madrid, 2015. 294 páginas. [7:37.02 Cao]

Efland, A. D.; Freedman, K.; Stuhr, P. [1996]. *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós, 2003 [7.01:37.02 Efl]

Eisner, E. W. [1972]. *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós, 1995. [37.03 Eis]

Eisner, E. W. [2002]. *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la creación de la conciencia*. Barcelona: Paidós, 2004. [37.03 Eis]

Giráldez, A. [2007]. *La competencia cultural y artística*. Madrid: Alianza. [37.03 Gir]

Graeme Chalmers, F. [1996]. *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós, 2003. [7:37.02 Cha]

Greene, M. [2005]. *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona, Graó, Micro–macro referencias, 2005.

Marín, R. (coord.) [2003]. *Didáctica de la educación artística para primaria*. Madrid: Pearson. [7:37.02 Did]

Martínez García, L. M.; Gutiérrez, R.; Escaño, C. (coord.) [2008]. *Nuevas propuestas de acción en educación artística*. Málaga: Universidad de Málaga. [7:37.02 Nue]

Matthews, J. [1999]. *El arte de la infancia y la adolescencia. La construcción del significado*. Barcelona: Paidós, 2002. [159.922.7 Mat]

Tort i Bardolet, A.; Collelldemont Pujadas, E. [2017]. *Elementos artísticos de la historia de la educación: las prácticas artísticas en los espacios educativos, Historiay Memoria de la Educación*, 5 (2017): 9-14.

Cultura visual

Freedman, K. [2003]. *Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte*. Barcelona: Octaedro, 2006. [7.01:37.02 Fre]

Giroux, H. A. [1993]. *Placeres inquietantes. Aprendiendo de la cultura popular*. Barcelona: Paidós, 1996. [37.015.4 Gir]

Hernández, F. [1997]. *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro, 2010. [371.3 Her]

Hernández, F. [2007]. *Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona: Octaedro. [371.3 Her]

Luke, C. (comp.) [1996]. *Feminismos y pedagogías en la vida cotidiana*. Madrid: Morata, 1999. [05.P FEM] [396 Fem]

Mirzoeff, N. [1999]. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós, 2003. [7.01 Mir]

Molet, C.; Bernad, O.; Quiroz, D. [2017]. *Espaiperformatiu: una plataforma virtual innovadora en la formación de docentes*. En: Innovación universitaria: digitalización 2.0 y excelencia en contenidos. Mcgrawhill Education.

Molet, C.; Quiroz, D.; Revilla, A. [2018]. *In-diferencias: mediaciones artísticas y virtuales en la formación inicial del profesorado*. Observar, 2018, núm. 12, p. 53-70.

Steinberg, Sh. R.; Kincheloe, J. L. (comp.) [1997]. *Cultura infantil i multinacionales. La construcción de la identidad en la infancia*. Madrid: Morata, 2000. [37.015.4 Cul]

Walker, J. A.; Chaplin, S. [1997]. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Octaedro/ EUB, 2002. [7.01 Wal]

Alfabetismo visual

Acaso, M. [2006]. *El lenguaje visual*. Barcelona: Paidós.

Berger, J.; Mohr, J. [1982]. *Otra manera de contar*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

Català Domènech, J. M. [2008]. *La forma del real. Introducció als estudis visuals*. Barcelona: UOC. [7.01 Cat] [UOC 7.01 Cat]

Godoy, M. J.; Rosales, E. [2009]. *Imagen artística, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso mediático*. Barcelona: Del Serbal.

Jiménez, J. [2002]. *Teoría del arte*. Madrid: Tecnos/ Alianza.

Joly, M. [2002]. *La interpretación de la imagen. Entre memoria, estereotipo y seducción*. Barcelona: Paidós, 2003 [003 Jol]

Marzal Felici, J. [2007]. *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Madrid: Cátedra.

Producción gráfica

Gómez Molina, J. J. (coord.) [1999]. *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: Cátedra.

Wigam, M. [2006]. *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

Wilson, B.; Hurwitz, A.; Wilson, M. [1987]. *La enseñanza del dibujo a partir del arte*. Barcelona: Paidós, 2004. [74:37.02 Wil]

Proyecto

Bibliografía actualizada de la temática del proyecto. A determinar