

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA					
CÓDIGO: 14511K9		PLAN DE ESTUDIOS: 2001		TIPO: ASIGNATURA OPTATIVA	
Créditos totales		Créditos teóricos		Créditos prácticos	
LRU	HORAS ECTS	LRU	HORAS ECTS	LRU	HORAS ECTS
4,5	112,5	1	25	3,5	87,5
CURSO: 2º		CUATRIMESTRE: 2º		CICLO: 1º	

DATOS BÁSICOS DEPARTAMENTO/S RESPONSABLE/S		
DEPARTAMENTO/S: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA y CORPORAL		
ÁREA/S: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA		
E-MAIL : dexpremu@ugr.es		
URL WEB: http://www.ugr.es/local/demuplac		

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

<p>1. DESCRIPTORES SEGÚN BOE:</p> <p>Signo y símbolo en los lenguajes plásticos. La palabra evocada en las artes visuales: semántica y sintaxis de la imagen. Métodos y recursos plásticos y visuales para el desarrollo del lenguaje.</p>

2. SITUACIÓN	
<p>2.1- La asignatura en el contexto de la titulación</p>	<p>Esta asignatura optativa tiene la función de formar a los futuros maestros/as en conceptos y competencias comunicativas en medios basados en la palabra y basados en la imagen. Entendiendo el medio artístico en todas sus formas, aproximándose a las formas y funciones que el arte tiene en nuestra cultura actual, trata de desarrollar las potenciales capacidades del alumnado para expresarse a través del arte y aprender a utilizarlo y enseñarlo en el desarrollo de su profesión</p>
<p>2.2. Recomendaciones</p>	<p>Debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura la asistencia continuada a las clases se considera imprescindible para lograr los objetivos de la asignatura.</p>

3. COMPETENCIAS	
<p>3.1. Competencias transversales genéricas</p>	<p>Instrumentales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de análisis y síntesis. - Organización y planificación. - Resolución de problemas. - Toma de decisiones. - Elaboración mental de imágenes. - Comprensión de mensajes visuales. <p>Personales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trabajo en equipo. - Habilidades en las relaciones interpersonales. - Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad. - Razonamiento crítico. - Compromiso ético. <p>Sistémicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprendizaje autónomo

	<ul style="list-style-type: none"> - Creatividad. - Conocimiento de otras formas y manifestaciones culturales. - Sensibilidad hacia temas medioambientales.
<p>3.2. Competencias específicas</p>	<p>Cognitivas (Saber):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquirir los conocimientos básicos sobre la forma que tienen las diferentes disciplinas artísticas de utilizar la información. - Entender e interpretar mensajes no verbales y aprender el modo en que el arte utiliza técnicas comunicativas. - Capacidad de aprender a aprender. - Descubrir los límites interpretativos de nuestras competencias cognitivas tanto respecto al lenguaje verbal como a los medios visuales y plásticos. <p>Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad para adaptar el propio criterio interpretativo y de reconstruirlo respecto de nueva información procedente de las obras de arte estudiadas o de criterios críticos de otros participantes. - Capacidad para crear imágenes con un contenido comunicativo. - Capacidad de realizar un informe de contenido de una obra de arte, de un trabajo artístico de un alumno, etc. <p>Actitudinales (Ser):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad para ejercer como maestro/a de manera crítica y reflexiva en una comunidad con diversidad cultural y pluralidad de valores. - Convencimiento de que su actitud en las relaciones con su alumnado ha de ser de observación, escucha, apertura, tolerancia, flexibilidad, empatía, crítica y pedagógica.

4. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO O CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Con esta materia optativa de la Diplomatura de Maestro se pretende provocar en el alumnado un cambio conceptual y vivencial, no solo en lo que se refiere a sus productos artísticos, sino también en su proyección como profesionales de la enseñanza.

Partimos de la idea de que el arte es una forma de conocimiento y de que las obras artísticas tienen un lenguaje propio, y que a través de él se pueden comunicar de manera consciente o inconsciente ideas, sensaciones, sentimientos, etc... El arte es auténtico cuando no está separado de la vida, cuando surge de las experiencias personales o colectivas vividas, en un proceso de reelaboración constante. Se trata, por tanto, de ayudar a nuestro alumnado a saber vivir para saber crear, a tomar conciencia de que el arte es el catalizador de las más complejas relaciones humanas y que forma parte fundamental de la cultura. El arte quizás sea una de las manifestaciones humanas con más capacidad para evolucionar y revolucionar, para crecer y para generar crecimiento, precisamente porque se trata de una de las expresiones humanas más genuinas que han perdurado a lo largo de los tiempos.

Para que el aprendizaje artístico se pueda desarrollar en el ámbito escolar con garantías de calidad, deben darse unas condiciones mínimas. No es fácil enseñar arte sin haber tenido experiencias significativas en este campo, por eso consideramos especialmente necesario que el alumnado de Ciencias de la Educación tenga acceso a esas experiencias tanto a nivel de producción como a nivel de comprensión crítica. Todo ello en especial, a través de los productos y propuestas que las diferentes manifestaciones artísticas actualmente son capaces de aportar. La clave que proponemos es la de ser capaz de reflexionar, dialogar y analizar el trabajo de los artistas contemporáneos, reconociendo en cada una de sus propuestas un camino de expresión que puede hacerse propio y que puede posibilitar la comunicación hacia el exterior o hacia el interior. Entendiendo que en la aportación de cada artista de los estudiados pueden reconocerse criterios artísticos de actuación y transformación que aportan de un modo único informaciones acerca de las representaciones de la realidad. Creemos que de esta manera se contribuye a un doble objetivo que debe cumplir cualquier proceso formativo: el de la mejora personal y el de la repercusión social

concretada en avances creativos.

Si la función fundamental del Sistema Educativo es la de formar integralmente a las personas para que contribuyan a generar una sociedad cada vez más justa, tolerante, desarrollada y democrática, el estudio de los procesos e imágenes artísticas, tanto en sus modos de producción como en sus modos de apreciación y uso, como elementos simbólicos que participan del universo cultural, se hace imprescindible en cualquier diseño curricular dirigido a la formación inicial de maestros y maestras.

Se concibe el arte como un modelo de conocimiento y de comunicación de informaciones que no tiene por qué entrar en conflicto con otras manifestaciones del conocimiento y la comunicación humana. Así mismo consideramos las relaciones inevitables que entre ética y la estética. Todo ello configura un tipo de enseñanza donde se conjugan las ideas y conceptos artísticos con los valores y actitudes y se articula en la investigación de las técnicas y procedimientos más adecuados para cada mensaje o propuesta tanto como en las estrategias creativas apropiadas, en los conceptos y las actitudes que logran, en la obra final, conjugar información y expresión, conocimientos junto a sentimientos. La lógica interior de una obra de arte de calidad nace del equilibrio de estas dos variables y su capacidad para transmitir las a los demás depende tanto de su configuración como de su significación.

Los aspectos interdisciplinarios están presentes en esta materia que necesita, en muchas ocasiones de la contribución de otras disciplinas como la filosofía, antropología y psicología, cuyas teorías y propuestas tantas veces han tenido una repercusión en el campo artístico.

Cuando hablamos de arte no nos referimos exclusivamente a las artes tradicionales (dibujo, pintura, escultura y arquitectura). El abanico actual de manifestaciones artísticas se ha abierto a otros modos de hacer arte como el cómic, el cine, la infografía y el arte virtual, así como la fotografía, las instalaciones, performances, etc... Cualquiera de estas manifestaciones podrán ser objeto de estudio y experimentación en el contexto de esta asignatura. Es decir, pretendemos una profunda catarsis en el alumnado en su actuar estético tanto a nivel **productor** respecto de sus propias creaciones, como **interlocutor** respecto de las creaciones de otros.

La asignatura "La expresión plástica como sistema de comunicación" como una de las materias optativas que oferta el área de Didáctica de la Expresión Plástica, y a falta de una especialidad, participa de la configuración de un itinerario que, en su formación inicial, pueden seguir las futuras maestras y maestros que tienen un especial interés por la educación artística. Esta materia se implementa con una carga lectiva de 4'5 créditos a impartir en el segundo cuatrimestre.

El diseño de esta asignatura debe considerarse abierto o flexible, susceptible de incorporar cambios que dependerán de la autoevaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de las propuestas del alumnado y de las incidencias espacio-temporales.

Para todo ello, esta asignatura persigue los siguientes objetivos específicos:

- Capacitar al alumnado para reconocerse creativos. Evitar los juicios que nos han ayudado a proyectar sobre nosotros mismos en el terreno del arte. **Ser capaces de superar los prejuicios apriorísticos sobre cualquier forma de expresión estética humana**, en concreto respecto del arte y especialmente respecto del arte contemporáneo, acerca de su supuesta complejidad o fraude.
- Tomar conciencia de la necesidad de seguir un **proceso de investigación personal** utilizando fuentes bibliográficas y documentales diversas, para adquirir conocimiento acerca del arte y la cultura, no sólo para llegar a comprender las imágenes de otros sino fundamentalmente para generar las propias.
- Identificar los elementos que intervienen en el proceso de **comunicación artística**: la necesidad expresiva, la intención creadora, la traducción entre medios y lenguajes, los procesos de codificación, la manifestación de ideas y conceptos abstractos a través de imágenes, la decodificación de la imagen, la apreciación y el juicio estético-artístico. Investigar los procesos de evolución personal, comprometiéndose activamente con las tareas de la asignatura.
- Descubrir los **mecanismos de la creación y la comprensión artística. Elaborar obras artísticas a partir de la propia reflexión y la comunicación horizontal** (trabajo en grupo).
- **Conocer e interpretar de manera crítica las manifestaciones artísticas**, en especial en sus formas contemporáneas, entendiendo su evolución y comprendiendo sus significados.

- Profundizar en el **desarrollo de materiales curriculares** apoyándose en las técnicas y procedimientos que utilizan los artistas, especialmente desde los conocimientos y conceptos que proponen desde sus obras, concibiendo el arte como una forma más de conocimiento y como un sistema de comunicación.
- Desarrollar sus **capacidades evaluativas** respecto del arte tanto durante el proceso de creación como durante el proceso de apreciación y juicio.
- Realizar proyectos de creación artística personal o en grupo.
- Mostrarse sensible ante los mensajes estéticos y visuales.
- Reflexionar y verbalizar sobre los problemas del arte y las distintas soluciones aportadas por la cultura.
- Valorar la observación del entorno como medio y estímulo para la representación y creación artística.
- Disfrutar, valorar y criticar obras de arte, con especial atención al arte contemporáneo.

5. CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

Lenguajes verbales (orales y escritos). Otros modelos de comunicación.
 Lenguajes objetuales. El objeto y su mundo de significados.
 Lenguajes visuales. La imagen como afirmación, diálogo de imágenes.
 Lenguajes dinámicos. El cuerpo, el movimiento, el tiempo y el espacio como ámbitos estéticos.
 Lenguajes multimedia. Otros medios y técnicas.

6. METODOLOGÍA

Partiendo de los conocimientos previos del alumnado se realizarán exposiciones participativas sobre los contenidos de la asignatura. Se pondrá en práctica una metodología activa a través de análisis en grupos de trabajo, debate crítico y puesta en común. Portafolios con los trabajos relativos a los contenidos de la materia. La teoría y la práctica irán íntimamente ligadas. Los trabajos de la asignatura podrán ser realizados individualmente o en grupo. A partir de las prácticas se llevará a cabo una reflexión del alumnado que posibilite un aprendizaje significativo.

Se desarrollarán:

- Prácticas Presenciales de los temas a desarrollar en el aula
- Prácticas No Presenciales a lo largo del cuatrimestre:

Materiales

- Para las prácticas de esta asignatura serán necesarios diversos materiales para el desarrollo de las creaciones. Se considera necesario disponer de una cámara de fotos digital.

7. HORAS ESTIMADAS DE TRABAJO DEL ALUMNO/A	
ACTIVIDADES	
7.1. Actividades Gran Grupo dirigidas por el docente	7 horas teóricas + 24,5 horas prácticas
7.2. Actividades Pequeño Grupo dirigidas por el docente	13,5
7.3 Actividades Autónomas del alumno/a	67,5 horas
Observaciones:	

8. EVALUACIÓN	
Criterios	<p>La evaluación será continua y procesual.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorar la participación, implicación personal e interés en el desarrollo de las clases. - Comprobar la adecuación de los resultados obtenidos a las diferentes actividades individuales y de grupo que se realicen en el desarrollo de la

	<p>asignatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar la asistencia a clase y la participación activa en la misma. - Comprobar si se han asimilado los contenidos de la asignatura y si se puede constatar en los resultados prácticos presentados en el portafolio.
Instrumentos y técnicas	<p>Cualitativos El portafolios será una referencia fundamental para la evaluación.</p>
Criterios de Calificación	<p>La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones obtenidas durante el curso en los trabajos teórico-prácticos. En caso contrario el alumno/a asistirá al examen oficial de la asignatura el día señalado oficialmente. Así mismo los alumnos/as que por motivos justificados no puedan asistir a clase deberán preparar un dossier de trabajos con reproducciones fotográficas de los mismos y, al menos, tres trabajos originales que presentaran el día que acudan al examen oficial de la asignatura.</p>

9. BIBLIOGRAFÍA	
GENERAL	<p>AGUIRRE, I.: (2000) <i>Teorías y Prácticas en Educación Artística</i>. Servicio de publicaciones de la Universidad Pública de Navarra. Pamplona</p> <p>ARNHEIM, R. (1993): <i>Consideraciones sobre la Educación Artística</i>. Barcelona. Paidós.</p> <p>EFLAND, A.: (2002): <i>Una Historia de la Educación del Arte. Tendencias Intelectuales y Sociales en la Enseñanza de las Artes Visuales</i>. Paidos. Barcelona.</p> <p>EFLAND, A., FREEDMAN, K, STUHR, P.: (2003): <i>La Educación en el arte Posmoderno</i>, Paidos. Barcelona.</p> <p>EISNER, E. (1 995): <i>Educación la Visión Artística</i>. Paidós. Barcelona.</p> <p>GARDNER, H.: (1994) <i>Educación Artística y Desarrollo Humano</i>. Paidós. Barcelona.</p> <p>LANCASTER, J.: <i>Las artes en la Educación Primaria</i>. Morata. Madrid.</p> <p>LOWENFELD, V. y BRITTAIN, L. (1980): <i>Desarrollo de la capacidad creadora</i>. Kapelusz. Buenos Aires.</p> <p>READ, H. (1 982): <i>Educación por el arte</i>. Paidós. Barcelona.</p> <p>Además de estos textos generales, para cada tema se indicará la bibliografía correspondiente.</p>
ESPECÍFICA	<p>DONIS A.(2003): <i>La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual</i>. España, Ed. Gustavo Pili</p> <p>MARIN, R.: (coord..) (2003): <i>Didáctica de la Educación Artística para Primaria</i>. Prentice. Madrid.</p> <p>BELJON, J. (1993): <i>Gramática del Arte. Ed. Celeste. Madrid</i></p>

10 CALENDARIO Y/O CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA
<p>Tema 1: La palabra como símbolo abierto. Surrealismo. Brossa. Febrero</p> <p>Tema 2: Los objetos en el mundo del arte. Marzo.</p> <p>Tema 3: La imagen fotográfica. Marzo</p> <p>Tema 4: El espacio y las instalaciones. Abril</p> <p>Tema 5: El cuerpo y su manifestación. Performances. Marina Abramovic. Abril</p> <p>Tema 6: El cine, la televisión y otros entornos multimedia. Mayo</p> <p>Tema 7: El diseño, la cultura constructora de objetos. Mayo</p>