

Denominación de la asignatura	Código	Curso
Lenguaje Plástico, Visual y Musical	141207	2024-2025
Titulación	Año académico	Semestre
Grado en Educación Primaria	1º	2º
Tipo de asignatura	Créditos ECTS	Idioma
Formación básica	6	Euskara-Castellano
Profesor(es)		
Pello Ulazia y Jorge Txana		

Justificación

La asignatura Lenguaje plástico, visual y musical aporta al futuro profesional la base conceptual y metodológica que le permita desarrollar la actividad docente en el ámbito de la Expresión Plástica y Musical en Primaria.

Ayudará a conocer los principales valores del arte y su importante papel en la educación, sensibilizando e interesando a los futuros profesionales por las manifestaciones artísticas de la cultura actual en diferentes contextos.

Aportará el conocimiento de las características generales de los elementos básicos del lenguaje plástico, visual y musical y su utilización en la expresión y la comunicación, con el fin de desarrollar las capacidades tanto de percepción, comprensión y apreciación, como de expresión, creación y comunicación a través de los medios musicales, plásticos y visuales.

Requisitos previos

No existe ningún requisito previo para poder cursar esta asignatura.

Competencias

Competencias genéricas

TRABAJO EN EQUIPO

Nivel 1: Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta.

Competencias específicas

- Identificar los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes, de forma grupal, y apreciar los conocimientos y experiencias que aporta la educación estética para observar y analizar el entorno cotidiano, así como para valorar críticamente y disfrutar las manifestaciones culturales y artísticas.
- Analizar de manera crítica y en grupo distintas manifestaciones artísticas, teniendo en cuenta el contexto socio-cultural en el que se enmarcan y participar en procesos artísticos de creación plástica mediante el uso de técnicas y recursos comunicativos y creativos.
- Caracterizar los resultados de aprendizaje, en grupo, para cada nivel del desarrollo gráfico-plástico en Infantil adecuados al momento evolutivo.
- Diseñar proyectos grupales de descubrimiento de células rítmicas y dictados basados en el lenguaje musical y el ritmo, a través de estrategias de manipulación en primaria.
- Diseñar proyectos grupales de descubrimiento de células melódicas basados en el lenguaje musical y el ritmo, a través de estrategias de manipulación en primaria.

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Laudato si'

IGUALDAD DE GÉNERO. Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas (COG)

- Conocer los conceptos de género, igualdad de género y discriminación por razón de género, como formas diversas de discriminación, violencia y desigualdad relacionadas con el género (por ejemplo, cómo la Historia del Arte ha sido una historia establecida por hombres en la que las mujeres han sido relegadas de dicho ámbito, negándoles estudios y formación artística. Y en los casos de obras de arte realizadas por mujeres, cómo han sido ignoradas, rechazadas o han sido publicadas con la firma de autores masculinos) y comprender las causas actuales y históricas de la desigualdad de género.
- Comprender la igualdad de género y la realidad de la diversidad de género (conocer los canales estéticos que ofrece el Lenguaje Plástico y Visual y el potencial de estas vías educativas para el desarrollo de la subjetividad de las personas). Entender que la sociedad la formamos personas diferentes y que la diversidad (en nuestra imagen, en nuestra expresión, en nuestras formas de ser y pensar) supone riqueza cultural.

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad (COG).

- Concienciarse de las múltiples amenazas de la biodiversidad (pérdida de hábitats, deforestación, fragmentación, sobreexplotación) y de que puede relacionarlas con la biodiversidad local (ver cómo se han abordado las relaciones entre las personas y el medio ambiente desde la Historia del Arte: enfoques sensibles o antropocéntricos del Land Art, intervenciones estético-políticas de artistas en el medio ambiente, actividades plásticas relacionadas con la naturaleza) y cómo desarrollar la conciencia ecológica a través del Lenguaje Plástico y Visual.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. Lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (COG).

- Comprender las necesidades físicas, sociales y psicológicas básicas del ser humano en su hábitat y ver cómo el mundo artístico las ha abordado en sus contextos físicos y simbólicos (urbano, urbano y rural), permitiendo el debate y la reflexión. Relacionar la organización territorial con un sistema sostenible respetando el patrimonio cultural recibido.

Contenidos

UNIDAD 1.- OBJETIVOS Y MÉTODOS DE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA.

1. El conocimiento sensible de la realidad y la formación de los sentimientos estéticos.
2. La experiencia estética, el gusto, las actitudes, los comportamientos y hábitos estéticos.
3. Importancia y ventajas de la Educación Estética en el desarrollo de la capacidad para apreciar el arte como espectador y como creador de expresión plástica

UNIDAD 2.- EL ARTE COMO LENGUAJE

1. Los mensajes visuales. El arte como representación y el arte como expresión. El signo icónico.
2. Movimientos y tendencias artísticas en la Historia de Arte. La censura y la crítica.
3. Estrategias perceptivas/visuales y criterios para la lectura e interpretación de la obra de arte. Principios de la organización visual.
4. Elementos visuales. Línea, color, textura, luz. Equilibrio y tensión, proporción y escala, movimiento y ritmo aplicados a la creación.
5. Procesos de creación. Mensaje visual, esquema-encaje; desarrollo con manchas, empastes y veladuras; procedimientos pictóricos con diferentes técnicas. Materiales bidimensionales y tridimensionales.

UNIDAD 3.- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

1. Etapa pre esquemática: características de los dibujos. Significado del color. Ordenación espacial. Los dibujos como reflejo del desarrollo.
2. Etapa esquemática
3. Crisis creativa, estereotipo y modelo interno. Ejemplos concretos.
4. Etapa realismo visual
5. El tema y la motivación: relación entre percepción y expresión El taller de plástica.

UNIDAD 4.- LENGUAJE MUSICAL

1. Que se conoce con el nombre de Lenguaje Musical.
2. De qué elementos está formado.
3. Analogías con el lenguaje cotidiano

UNIDAD 5.- RITMO

1. Definición
 - 1.1 Percepción, identificación e interiorización del pulso.
 - 1.2 Percepción, identificación e interiorización del acento.
2. Reconocimiento de las unidades métricas básicas: binarias, ternarias y cuaternarias.
3. Práctica, identificación y conocimiento de las figuras rítmicas básicas con simultaneidad de ritmos.
4. Práctica, identificación y conocimiento de los diferentes elementos que interactúan en el lenguaje musical (puntillos, ligaduras, sincopas, grupos de valoración especial, etc) junto a fórmulas rítmicas básicas binarias y ternarias.

UNIDAD 6- EXPRESIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE ELEMENTOS RÍTMICOS

1. Práctica corporal de las diferentes fórmulas rítmicas vistas con anterioridad.
2. Identificación, conocimiento e interpretación de los términos y signos que afectan a la expresión.
3. Reproducción de dictados rítmicos.

UNIDAD 7- EXPRESIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE ELEMENTOS MELÓDICOS

1. Práctica de lectura de notas en clave de Do en primera y segunda línea, clave de Fa en cuarta línea y en clave de Sol en segunda línea haciendo especial hincapié en ésta última.
2. Creación y práctica de ejercicios pautados, incluyendo en los mismos las diferentes figuras y notas, en clave de sol en segunda línea.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

La materia se va a desarrollar siguiendo diferentes estrategias:

- Actividades orientadas a la observación reflexiva
- Actividades de conceptualización
- Actividades que susciten la conceptualización experiencial
- Actividades de experimentación activa para vincular la teoría a la práctica
- Actividades de evaluación

De acuerdo a los 6 ECTS asignados a la asignatura, la dedicación requerida al estudiante para el seguimiento adecuado de la misma y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas, que se distribuirán de acuerdo a la siguiente estimativa de tiempos de trabajo:

Trabajo presencial en el Aula: 66 horas

- Exposición del profesor
- Planificación del análisis artístico
- Lectura y análisis de documentación
- Creación de recursos plásticos y musicales
- Recogida de datos de autoevaluación
- Realización del examen

Trabajo fuera del Aula: 84 horas

- Lectura y estudio de documentos
- Búsqueda de información
- Elaboración de instrumentos
- Elaboración y práctica de recursos plásticos y musicales
- Análisis de obras de arte
- Elaboración del Diario de aprendizaje

Evaluación

La evaluación de la asignatura contemplará:

- Competencias genéricas (10%). Se evaluarán de forma continua, por medio del Diario de aprendizaje
- Competencias específicas (90%). Para su evaluación se atenderá a Tabla de analogías (15%), Células rítmicas (10%), Dictados rítmicos (5%), Células melódicas (10%), Trabajo de investigación sobre la expresión plástica (4%), Análisis obra de arte (6%), Portafolios de creaciones artísticas (20%), Investigación análisis de muestras (10%), y la Elaboración de la unidad didáctica (10%).

Uso de herramientas de inteligencia artificial:

No está autorizado el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), o contenidos generados a través de las mismas.

No está permitido copiar, plagiar o generar mediante una Inteligencia Artificial ningún trabajo académico. La comisión de este tipo de prácticas fraudulentas se considerará falta grave, en el sentido del art. 75 del Reglamento de Estudiantes (Boletín Oficial de la Universidad de Deusto nº 81, junio de 2023).

Para aprobar la asignatura se exigirá haber alcanzado una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno de los ámbitos de lenguaje plástico y visual y lenguaje musical.

En la convocatoria extraordinaria de la parte Musical, el alumnado deberá realizar únicamente aquellas pruebas que no haya superado en la convocatoria ordinaria.

En la convocatoria extraordinaria de la parte Plástica, el alumnado deberá realizar un examen con todo el temario teórico tratado en la convocatoria ordinaria.

Documentación

- AAVV, (2001). La Educación Visual y Plástica hoy. Graó.
- AGIRRE, I. (2000). Teorías y prácticas de la Educación Artística. Ideas para una revisión pragmática de la experiencia estética. Pamplona. Universidad Pública de Navarra.
- ALBELDA, J., SABORIT, J. (1997). La construcción de la naturaleza. Generalitat Valenciana.
- ALCAIDE, Carmen. (2003). Expresión Plástica y Visual para educadores. Madrid. Publicaciones ICCE.
- ARNHEIM, R. (1993) Consideraciones sobre la educación Artística, Paidós, Barcelona.
- ARNHEIM, R.: (1999) Artes y percepción visual, Alianza
- BELVER, M.H., ACASO, M., MERODIO, I., (2005). Arte Infantil y cultura visual/Visual. Madrid. Ediciones Eneida.
- EISNER, Elliot W.(2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona. Paidós.
- EISNER, Elliot W.(1995). Educar la visión artística. Barcelona. Paidós.
- FONTAL MERILLAS, Olaia, (2015) Didáctica de las Artes Visuales en la infancia. Ed. Paraninfo
- FONTAL MERILLAS, Olaia, (2015) Educación de las Artes Visuales y Plásticas en Educación Primaria. Ed. Paraninfo.
- GARCIA DEL MORAL, A. (2015). La enseñanza de la Expresión Plástica Infantil en las escuelas de magisterio. Universidad de Sevilla.
- GARNER, H.(1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós Educador
- GUATTARI, Felix. (2000). Las tres ecologías. Pre-textos.
- GÓMEZ, Blanca (coord.). (2010). Ideas que invitan a crear. Valencia. Brief Ediciones S.L..
- HENRY, Michael. (2008). Ver lo invisible. Madrid. Siruela.
- HERNANDEZ, Manuel.(2000). Educación Artística y Arte Infantil. Ed. Fundamentos.
- KELLOG, R. (1979). Análisis de la expresión plástica en preescolar. Cincel. Madrid.

- LOWENFELD, Víctor. (1985). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos aires. Kapeluz.
- MARÍN, VIADEL, R..(2003). Didáctica de la Educación Artística. Madrid. Pearson Educación.
- MARINA, José Antonio. (2013). El aprendizaje de la creatividad. Barcelona. Editorial Ariel
- MARINA, José Antonio. (2013). Los secretos de la motivación. Barcelona.
- MARTÍNEZ, Luisa y GUTIÉRREZ Rosario. (2002). Las Artes Plásticas y su función en la Escuela. Málaga. Ediciones Aljibe.
- RANCIERE, Jacques. (2011). El destino de las imágenes. Madrid. Editorial Politépicas.
- READ, Herbert. (1977). Educación por el arte. Buenos Aires. Paidós.
- ROBINSON, Ken. (2015). Escuelas Creativas. Grijalbo.
- RODRIGUEZ, Antonio. (2010). Evolución del dibujo en la infancia. Sevilla. Wanceulen Editorial. S.L.
- ROLDAN, Joaquin. (2012). Metodologías Artísticas de Investigación. Málaga. Ediciones Aljibe, S.L.
- SAURA, Ángeles. (2011). Innovación educativa con TIC en Educación Artística, Plástica y Visual. Sevilla. Editorial MAD,S.L.
- STERN, Arno. (2008). Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia. Carena editors, s.l.
- TANIZAKI, Junichiro. (1994). El elogio de la sombra. Madrid. Siruela.
- VIRILIO, Paul. (2005). El ciber mundo o la política de lo peor. Cátedra.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

- AAVV (2007): "Viaje por el Arte. Aprendiendo a mirar". Cuadernos de pedagogía, 371.
- AAVV (2002): "Educación Artística. Nuevas miradas (Dossier)". Cuadernos de Pedagogía, 312 (47-76).
- AGUIRRE, I. (1997): "Adierazpen plastikotik hezkuntza plastikora". Hik Hasi, 22 (38-39).
- AGUIRRE, I. (1997): "Marrazki librea benetan librea". Hik hasi, 9 (9-14).
- ARAÑO, J. C. (1993): "La nueva educación artística significativa: defendiendo la educación artística en un momento de cambio". Arte, Individuo y sociedad, 5 (11-20).
- FREEDMAN, K. (2001): "Enseñando Cultura Visual: Educación artística y la formación de identidad". Boletín de Educación de las Artes Visuales, 15.
- HERNÁNDEZ, F. (2001): "Repensar la Educación de las Artes Visuales desde los estudios de Cultura Visual". Boletín de Educación de las Artes Visuales, 15.
- HERNÁNDEZ, F. (1995): "El diseño curricular de educación visual y plástica". Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 24 (21-37).
- HERNÁNDEZ, F., BARRAGAN, J. M. (1991): "La autobiografía en la formación de los profesores de Educación Artística". Arte Individuo y sociedad, 4 (95-102).
- WOODLIN, P. (1997): "El museo de arte en el curriculum escolar". Arte individuo y sociedad, 9 (80-88).
- ZORNOZA, J. (1996). "Aportaciones desde la plástica a la interpretación del dibujo infantil". Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 27 (207-216).

PÁGINAS WEB

- ARTELEKU, Arte eta pentsamendu garaikideko webgunea: <http://www.arteleku.net/>
- MUPAI, Museo Pedagógico de Arte Infantil (Madrid): <http://mupai.wordpress.com/>
- CALOFRE Mora, E. y F. (1993). lenguaje Musical 1 y 2. Barcelona. Boileau.

LOPEZ DE ARENOSA, Encarnación. (1982). Solfeo en canciones. Madrid. Real Musical.

MOLINA, Emilio. (1994). La improvisación musical en el Lenguaje Musical 1, 1ª y 1B. Madrid. Real Musical.

MOLINA, Emilio. (1994). La improvisación musical en el Lenguaje Musical 2, 2A y 2B. Madrid. Real Musical.

ZAMACOIS, J. (1976). Teoría de la música. Libro II. Barcelona. Labor.S.A.

ZAMACOIS, J. (1977). Teoría de la música. Libro II. Barcelona. Labor.S.A.

ZIPILIVAN, Alicia. (1992). Recursos para la educación rítmica en el primer ciclo de la escuela primaria. Madrid. Real Musical.