

Arte y lenguajes audiovisuales en educación infantil

Código: 101996
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500797 Educación Infantil	OT	4	0

Contacto

Nombre: Joanna Genevieve E. Empain
Correo electrónico:
JoannaGenevieve.Empain@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Se recomienda tener superadas las asignaturas la Educación de las artes visuales en educación infantil I y II.

Objetivos y contextualización

Contextualización

En el mundo-imagen en el que vivimos, es necesario conocer todos aquellos lenguajes y herramientas que construyen gran parte de la imaginaria que nos rodea, con el objetivo de despertar el espíritu crítico ante este aluvión de imágenes, y con el fin de aprender estrategias para poder utilizar los diferentes lenguajes que las forman. En esta asignatura estudiaremos las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes audiovisuales (fotografía, vídeo, infografía y animación), creando propuestas artísticas personales o en grupo, que ofrecerán a los y las estudiantes a utilizar sus posibilidades dentro del aula de educación infantil. También se ofrecerán recursos para la enseñanza y conocimiento de las artes visuales y plásticas en educación infantil en el ámbito de los lenguajes audiovisuales.

Objetivos formativos

- Profundización en el conocimiento y fundamentos del arte, de la expresión plástica y de los lenguajes audiovisuales.
- Uso del lenguaje plástico y los lenguajes audiovisuales para la expresión personal y colectiva y la comprensión de las culturas (percepción, interpretación, creación, expresión y producción).
- Conocimiento y desarrollo del currículum de expresión visual y plástica para la educación infantil a través de proyectos (Ciclos 0-3 y 3-6).
- Interconexión del lenguaje plástico y los lenguajes audiovisuales con otros lenguajes y capacidades de los niños en la etapa 0-6 años.
- Adquisición de criterios para la evaluación y la comprensión de las artes y de los lenguajes audiovisuales en su aplicación didáctica en la etapa de educación infantil.
- Conciencia del papel de la educación en la no transmisión de estereotipos de género y en la transformación social.

Competencias

- Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para el desarrollo profesional.

- Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.
- Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
- Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
- Demostrar que conoce y comprende los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.
- Expresarse y usar con finalidades educativas otros lenguajes: corporal, musical, audiovisual.
- Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
- Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y evolutiva.
- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
- Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

1. Dominar los fundamentos teóricos y aplicados de los lenguajes musicales, plásticos y corporales de la etapa infantil.
2. Estar capacitados para analizar e interpretar los lenguajes audiovisuales y sus aplicaciones educativas.
3. Estar capacitados para desarrollar estrategias artísticas dentro de los lenguajes audiovisuales de manera autónoma.
4. Estar capacitados para la elaboración de material didáctico aplicado al ámbito perceptivo y productivo de la expresión musical, plástica y corporal.
5. Estar capacitados para la enseñanza integradora y globalizada de las dimensiones cognitiva, emocional, psicomotriz y evolutiva, desde los lenguajes artísticos.
6. Haber adquirido conocimientos musicales para aplicarlos a la educación auditiva.
7. Haber adquirido el sentido innovador necesario para la tarea docente en los lenguajes audiovisuales.
8. Haber adquirido los conocimientos curriculares, metodológicos, evaluativos y competenciales apropiados para su aplicación profesional en el ámbito de los lenguajes audiovisuales y su interacción con las artes plásticas.
9. Llevar a cabo proyectos audiovisuales que incluyan diferentes disciplinas artísticas en su proceso.
10. Saber transmitir valores creativos y sensibles mediante los lenguajes artísticos audiovisuales.
11. Saber utilizar críticamente los recursos audiovisuales para su profesión.
12. Utilizar las metodologías audiovisuales como apoyo expresivo y comunicativo en la educación infantil.

Contenido

BLOQUE I. DIMENSIÓN CULTURAL

- 1.1 Contextualización de los medios audiovisuales.
- 1.2 Los medios audiovisuales como lenguaje artístico.
- 1.3 Análisis de obras artísticas realizadas mediante diferentes lenguajes audiovisuales.
- 1.4. Conocimiento de las aportaciones de las mujeres en la cultura audiovisual.

BLOQUE II. DIMENSIÓN PRODUCTIVA

- 2.1 Producción de proyectos artísticos basados en la imagen estática: fotografía e infografía.
- 2.2 Producción de proyectos artísticos basados en la imagen en movimiento: vídeo y animación.

BLOQUE III. DIMENSIÓN PERFORMATIVA: LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

- 3.1 Aplicaciones del lenguaje audiovisual en el ámbito de educación infantil.

Metodología

Actividades de enseñanza y aprendizaje

- Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario.
- Se hará una actividad cultural o salida obligatoria (museos, exposiciones de arte, conferencias, audiovisuales, etc.) con un coste no superior a 5€ (transporte no incluido) y a las horas que corresponden a la asignatura. Al principio de ésta, se especificará el día y el lugar de la actividad cultural. En el caso de que los y las estudiantes no puedan asistir, tendrán que avisar previamente y tendrán que hacer la actividad por su cuenta.
- Lectura y reflexiones sobre textos y documentos audiovisuales relacionados con la materia.
- Tareas relacionadas con el proceso de creación artística y audiovisual (análisis de los procesos y resultados) y con la intervención educativa en el aula.

Las sesiones de esta asignatura se basan en un trabajo de investigación y experimentación con materiales por parte de los estudiantes, que requiere de una investigación basada en la documentación con imágenes y en el reciclaje de materiales para la educación artística. Además, la metodología adoptada requiere para su buen desarrollo que el estudiante lleve al aula materiales especializados para la realización de las actividades artísticas y audiovisuales. El profesorado recomendará el material más adecuado para las actividades programadas, que tendrá un coste sostenible y podrá ser compartido entre los estudiantes. Se buscarán mecanismos para poder garantizar que el estudiante pueda tenerlo a su alcance en el caso de que no se disponga de los recursos necesarios.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Presencial en grupo	45	1,8	2, 3, 7, 9, 10, 11
Tipo: Supervisadas			
Tutorías y otras actividades tutorizadas	30	1,2	2, 3, 7, 9, 10, 11
Tipo: Autónomas			
Diseño y creación en los ámbitos audiovisual y educativo	75	3	3, 7, 9
Reflexiones teóricas	0	0	10, 11

Evaluación

Actividades de evaluación

Las actividades de evaluación valoran una parte individual (50%) y una parte grupal (50%).

En la parte individual:

- Se propondrá la primera actividad (25%) vinculada al primer bloque temático donde las y los estudiantes tendrán que construir una narrativa visual sobre la infancia que se entregará la semana del 24 de febrero.
- La segunda actividad (30%) que se propondrá está vinculada al segundo bloque temático y consistirá en hacer un análisis de una práctica u obra artística de arte contemporáneo y reflexionar sobre su interés pedagógico. La data de entrega será la semana del 27 de abril.

En la parte grupal:

- En pequeños grupos se pedirá un pre-proyecto sobre el trabajo de diseño, creación y realización de una pieza artística con finalidades educativas (fotografía, video, instalación, performance, etc.) (15%) que se presentará la semana del 25 de mayo.
- En pequeños grupos se llevará a cabo un trabajo de diseño, creación y realización de una pieza artística con finalidades educativas (fotografía, video, instalación, performance, etc.) (30%) que se presentará el último día de la asignatura que es la semana del 15 de junio.

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, en caso contrario se considerará no presentado.

Los estudiantes que durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura y aún así les quede algún aspecto no alcanzado se les dará la oportunidad de poder superar la materia, realizando un trabajo autónomo adicional o rehaciendo alguna de las actividades entregadas o realizadas. Se deberá estudiar cada caso en función de la situación de cada estudiante.

Los resultados de cada una de las evaluaciones se devolverán al alumnado en el plazo máximo de 21 días después de su entrega, y se ofrecerá una fecha de revisión dentro de los 10 días siguientes a su publicación.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
DIMENSIÓN CULTURAL: Narrativas visuales de la infancia	25%	0	0	6, 10, 11
DIMENSIÓN PERFORMATIVA: Arte contemporáneo y intervención educativa	30 %	0	0	1, 5, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
DIMENSIÓN PRODUCTIVA: diseño y creación de una pieza artística	45 %	0	0	1, 5, 2, 3, 4, 7, 10

Bibliografía

AAVV (2005). *Fotografía: paisatges de la contemporaneïtat*. Barcelona: ESDI.

Baigorri, L. (1995). *El vídeo y las vanguardias históricas*. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Barthes, R. (2005). *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*. Buenos Aires: Paidós.

Benjamin, W. (1983). *L'obra d'art en l'era de la seva reproductibilitat tècnica*. Barcelona: Edicions 62.

Company, D. (2007). *Art and photography*. New York: Phaidon.

Cecilia, M.; Olaya, V.; Infante, R.; Pinilla, A. (2005). *Tejiendo la memoria en la construcción de identidades juveniles*. *Nómadas*, 23: 68-75.

Ellsworth, E. (2005). *Posiciones en la enseñanza*. Madrid: Akal

Fontcuberta, J. (1997). *El beso de Judas*. Barcelona: Gustavo Gili.

Fontcuberta, J. (2010). *La cámara de pandora: la fotografi@ después de la fotografía*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Freedman, F. (2006). *Enseñar la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.

Hernández, F. (2007). *Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona: Octaedro.

- Hernández, F. (2002). Repensar la educación de las artes visuales. *Cuadernos de pedagogía*, 311: 52-55.
- Mäkiranta, M. (2012). Photography as family ritual: visual narratives in a finnish family photo album. *Visual culture & Gender*, 7: 39-48.
- Acaso, M.; Ellsworth, E. i Padró, C. (2011). El aprendizaje de lo inesperado. Madrid: Catarata
- Paris, G. (2015). Els meus desitjos. La fotografia contemporània com a mitjà expressiu en la formació de professorat. *Temps d'educació*, 48, 215-232.
- Picazo, G. i Ribalta, J. (1997). Indiferència i singularitat. La fotografia en el pensament artístic contemporani. Barcelona: MACBA.
- Romero, J. (2014). Identidades en transformación. Procesos artísticos de visibilización y reconocimiento de subjetividades en la escuela infantil. *Arterapia: Papeles de terapia y educación artística para la inclusión social*, 9: 203-224.
- Sánchez, C. (2003). A propósito de la feminización de la docencia en educación infantil. *Aula de Infantil*, 13: 34-40
- Selby, A. (2009). Animación : nuevos proyectos y procesos creativos. Barcelona: Parramón.
- Solsona, N. (2016). Ni princeses ni pirates. Per a educar nens i nenes en llibertat. Barcelona: Eumo.
- Sontag, S. (1996). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa.
- Spence, J. (2005). Más allá de la imagen perfecta. Fotografía, subjetividad, antagonismo. Museu D'art Contemporani de Barcelona.
- Steyerl, H. (2014). Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra.
- Subirats, M. (2017). Coeducación, apuesta por la libertad. Madrid: Octaedro.
- Zafra, R. (2013). (H)adas. Mujeres que crean, programan, presumen, teclean. Madrid: Páginas de Espuma.
- Zafra, R. (2014). Arte, feminismo y tecnología. Reflexiones sobre formas creativas y formas de domesticación. *Quaderns de Psicologia*, 16,(1), 97-109.

Revistes:

AULA D'INFANTIL (Graó). <https://cat.grao.com/ca/productes/revista-aula-infantil>

COMUNICAR (Educación en Medios de Comunicación).
<https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=online>

COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.
<http://www.centrocp.com/category/comunicacion-y-pedagogia/numeros-comunicacion-y-pedagogia/>

GUIX D'INFANTIL (Graó). <https://cat.grao.com/ca/guix-dinfantil>

MAKING OFF(números especials sobre cinema i inclusió-números 132-135).
<http://www.centrocp.com/making-of-no-134-135-especial-cine-e-inclusion-ii/>

Revistas:

AULA D'INFANTIL (Graó). <https://cat.grao.com/ca/productes/revista-aula-infantil>

COMUNICAR (Educación en Medios de Comunicación).
<https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=online>

COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.

<http://www.centrocp.com/category/comunicacion-y-pedagogia/numeros-comunicacion-y-pedagogia/>

GUIX D'INFANTIL (Graó). <https://cat.grao.com/ca/guix-dinfantil>

MAKING OFF (números especials sobre cinema i inclusió-números 132-135). <http://www.centrocp.com/making-of-no-134-135-especial-cine-e-inclusion-ii/>

Recursos on-line:

A BAO A QU. <http://www.abaoaqu.org/>

Agora (Tecnologies de la Comunicació i Orientació). www.uhu.es/agora

Cinescola (cinema i educació). <http://cinescola.info/category/lilibres/> (Recursos sobre el tema de cinema i educació)

Drac Màgic (divulgació de la cultura audiovisual). <https://www.dracmagic.cat/>

Encyclopédie des Nouveaux Médias. www.newmedia-art.org

Filmoteca de Catalunya (Textos sobre realitzadors i teòrics al voltant del cinema). <http://www.filmoteca.cat/web/la-filmoteca/publicacions/monografics>

Guies didàctiques sobre cinema. <http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/cinema/guies/>

Tendances de la Photographie Contemporaine, Centre Pompidou, París (2006). <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKxrLn/r5pAk7e>

XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (Recursos). http://www.xtec.es/recursos/curricul/tec_inf/ncet/index.htm

A Home In Progress Film (animació experimental i pedagogia). <http://ahomeinprogressfilm.com/>