

Lenguajes Audiovisuales y Expresión Artística

Código: 102031
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500797 Educación Infantil	OT	4	1
2500798 Educación Primaria	OT	4	1

Contacto

Nombre: Joanna Genevieve Empain

Correo electrónico: joannagenevieve.empain@uab.cat

Idiomas de los grupos

Puede consultarlo a través de este [enlace](#). Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.

Equipo docente

Debora Martinez Sanchez

Prerrequisitos

Para cursar esta asignatura se recomienda tener aprobadas las asignaturas obligatorias:

- "Educación musical y visual". EP2
- "Educación musical, visual y aprendizaje".
- EP3 "Educación de las artes visuales I". EI3
- "Educación de las artes visuales II". EI3

Esta asignatura forma parte de la mención de *Educación performativa de las Artes*

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 cultura visual que nos rodea, con el objetivo de despertar el espíritu crítico ante esta avalancha 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, animación, etc.), creando propuestas artísticas personales o en grupo, que ofrecerán a las estudiantes a utilizar sus posibilidades dentro del aula de educación infantil y primaria. También se ofrecerán recursos para la enseñanza y conocimiento de las artes visuales y plásticas en educación infantil y primaria en el ámbito de los lenguajes audiovisuales.

Objetivos

- Profundización en los conocimientos 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 currículo de expresión visual y plástica para la educación infantil y primaria a través de proyectos (ciclos 0-6 y 6-12).
- Interconexión del lenguaje plástico y los lenguajes audiovisuales con otros lenguajes y capacidades de los niños en la etapa 0-12 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 y primaria.
- Conciencia del papel de la educación en la no transmisión de estereotipos de género y en la transformación social.

Competencias

Educación Infantil

- Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
- Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas, potencialidades y debilidades) para desarrollar aquellas necesarias en su desempeño y desarrollo profesional.
- Expresarse y usar con finalidades educativas otros lenguajes: corporal, musical, audiovisual.
- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
- Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Educación Primaria

- Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
- Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas, potencialidades y debilidades), para desarrollar aquellas que sean necesarias en el desarrollo profesional.
- Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.
- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros centros docentes y profesionales del centro.
- Mantener una relación crítica y autónoma respecto a los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
- Reflexionar en torno a las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
- Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

1. Actuar como orientador de padres y madres con relación a la educación familiar en el periodo 0-6.
2. Adquirir criterios y recursos para asesorar e intervenir en la etapa de educación primaria.
3. Analizar los indicadores de sostenibilidad de las actividades académico-profesionales del ámbito integrando las dimensiones social, económica y medioambiental.
4. Capacidad de organización del trabajo personal y el conjunto para realizar las tareas requeridas desde la asignatura.
5. Conocer las técnicas digitales adecuadas para la práctica artística.
6. Conocer más profundamente los procedimientos y técnicas adecuados para la práctica artística.
7. Estar abiertos a los indicios de cambios estéticos, sociales y culturales que posibiliten eludir los estereotipos estéticos o didácticos.
8. Expresar argumentaciones críticas y objetivas respecto las funciones y tareas que realizan las instituciones sociales.
9. Mostrar capacidades creativas y reflexivas en la ejecución de proyectos artísticos.

10. Mostrarse competente en la comprensión y divulgación de las diferentes manifestaciones artísticas en diferentes formatos comunicativos y multiculturales.

Contenido

BLOQUE I. Dimensión cultural: lenguajes artísticos y cultura (audio) visual

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

BLOQUE II. Dimensión productiva: experimentar con lenguajes (audio)visuales

- Producción de proyectos artísticos desde la imagen estática: fotografía e infografía.
- Producción de proyectos artísticos desde la imagen en movimiento: video y animación.

BLOQUE III. Dimensión performativa: arte contemporáneo e intervención educativa

- Aplicaciones del lenguaje audiovisual en el ámbito de educación infantil.
- Recursos para trabajar los lenguajes audiovisuales en la escuela: Departamentos Educativos de Museos, Centros Culturales, Escuelas de arte, Asociaciones, etc.
- Proyectos interdisciplinarios

Metodología

Actividades de enseñanza y aprendizaje

- Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario.
- Realización de una actividad cultural o salida obligatoria (Museos, exposiciones de arte, conferencias, audiovisuales, etc.) con un coste no superior a 5 € (transporte no incluido) y en las horas que corresponden a la asignatura. Al principio de la asignatura, se especificará el día y el lugar de la actividad cultural. En caso de que los y las estudiantes no puedan asistir, será necesario que nos avisen previamente y deberán hacer la actividad por su cuenta.
- Lectura y reflexiones de 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.
- La metodología adoptada requiere para su buen desarrollo que el estudiante lleve al aula materiales especializados para la realización de las actividades artísticas (pinceles y pinturas, entre otros). 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. Se seguirán las dinámicas metodológicas de la educación interactiva de las artes
- Todas las sesiones serán presenciales (revisar cronograma).
- La metodología docente y las actividades de evaluación pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.
- Se destinará aproximadamente unos 15 minutos de alguna clase para responder las encuestas de evaluación de la actuación docente y de evaluación de la asignatura o módulo.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Presencial en grupo	45	1,8	2, 4, 5, 6, 8, 9
Tipo: Supervisadas			
Actividades tutorizadas y prácticas creativas	30	1,2	4, 5, 6, 7, 9
Tipo: Autónomas			
Diseño y creación en los ámbitos audiovisual y educativo	75	3	4, 6, 9, 10

Evaluación

Evaluación continúa

Bloque I. Dimensión cultural: Narrativa visual. (30%) (actividad grupal)

- Ejercicio 1: Retrato colectivo. Fecha de entrega: 3a semana.
- Ejercicio 2: Retrato individual a partir del análisis y reflexión de los trabajos de autoras y autores revisados en clase. Fecha de entrega: 4a semana. Entrega presencial en clase.
- Ejercicio 3: Autorretrato. Fecha de entrega: 5a semana. Entrega presencial en clase.

Bloque II. Dimensión productiva: Análisis de una práctica u obra artística de arte contemporáneo y reflexión sobre su interés pedagógico. (25%) Fecha de entrega: última semana de clase. (actividad individual)

Bloque III. Dimensión performativa: diseño, creación y Realización de 1 pieza artística audiovisual con fines educativos (fotografía, vídeo, Instalación, video-performance, etc.). (45%) Fecha de entrega: última semana en clase. (actividad individual)

Evaluación única

Bloque I. Dimensión cultural: Narrativa visual (30%)

Bloque II. Dimensión productiva: Análisis de una práctica u obra artística de arte contemporáneo y reflexión sobre su interés pedagógico. (25%)

Bloque III. Dimensión performativa: diseño, creación y realización de 1 pieza artística audiovisual con fines educativos (fotografía, vídeo, Instalación, video-performance, etc.). (45%)

Entrega último día de clase.

Evaluación continúa i evaluación única:

Los estudiantes que hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura y aun así les quede algún aspecto no alcanzado, 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. Entrega viernes 9 de febrero 2024.

Los resultados de cada una de las evaluaciones se devolverán al alumnado en el plazo máximo de 21 días después de su entrega, ofreciendo una fecha de revisión dentro de los 10 días siguientes a la publicación. La copia o plagio total o parcial de una de las actividades de evaluación será motivo directo para suspender el trabajo, sin opción de recuperación.

Uno de los criterios necesarios para superar esta asignatura consistirá en demostrar, a lo largo del curso, que el estudiante tiene desarrolladas unas competencias personales y sociales imprescindibles para ser maestra/maestro: participación activa en las clases, responsabilidad y rigor en el trabajo autónomo, no juzgar, argumentar, uso adecuado de los dispositivos electrónicos (móvil, ordenador, etc.), pensamiento crítico y conductas que favorezcan un entorno amable y positivo, democrático y donde se respeten las diferencias. El/la profesorado de la asignatura irá observando, documentando las sesiones y anotando evidencias en relación con estas habilidades personales y sociales de los estudiantes; y se irán evaluando a lo largo de la asignatura. Es necesario también que el estudiante muestre una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como por escrito, y un buen dominio de la lengua o lenguas vehiculares que consten en la guía docente. La evaluación se fijará también en las competencias para el trabajo cooperativo y en equipo y será sensible al género.

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Bloc I. Dimensión cultural: Narrativas visuales (actividad grupal)	30%	0	0	4, 5, 6, 7, 9, 10
Bloc II. Dimensión productiva: Análisis de una práctica u obra artística de arte contemporáneo y reflexión sobre su interés pedagógico. (actividad individual)	25%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Bloc III. Dimensión performativa: diseño, creación y realización de una pieza artística audiovisual con fines educativos. (actividad individual)	45%	0	0	3, 4, 7, 9, 10

Bibliografía

- AAVV. (2005). *Fotografía: paisatges de la contemporaneïtat*. Barcelona: ESDI.
- Baigorry, 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.
- Campany, D. (2007). *Art and photography*. New York: Phaidon.
- Ellsworth, E. (2005). *Posiciones en la enseñanza*. Madrid: Akal.
- 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.

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.

Patmore, C. (2004). *Curso completo de animación : los principios, práctica y técnicas de un animación exitosa*. Barcelona: Acanto

Proujansky, A. (2018). *Go photo! An activity book for kids*. New York: Aperture.

Selby, A. (2009). *Animación : nuevos proyectos y procesos creativos*. Barcelona: Parramón.

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.

Zafra, R. (2014). Arte, feminismo y tecnología. Reflexiones sobre formas creativas y formas de domesticación. *Quaderns de Psicologia*, 16(1), 97-109.

Recursos en línea:

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/>

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

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

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

Software

No se utiliza software específico en esta asignatura.