

Aula creativa: nuevos
paradigmas en las
enseñanzas artísticas

Grado en Bellas Artes
2022-23

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Aula creativa: nuevos paradigmas en las enseñanzas artísticas

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2022-23

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dª Saudade Artiaga Rodero

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa, en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Conocer y aplicar las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.

- Demostrar habilidad para comunicar y difundir procesos artísticos en contextos de enseñanza-aprendizaje.
- Desarrollar vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer el panorama global de las metodologías docentes dirigidas a la enseñanza de las artes.
- Conocer los autores y autoras más representativos de la disciplina.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Incrementar la capacidad de autoaprendizaje con los conocimientos y las técnicas adquiridas necesarias para la realización de proyectos concretos.
- Conocer en profundidad los casos más relevantes de la disciplina.
- Emplear una terminología adecuada en la defensa de los trabajos y el diálogo con el profesor/a.
- Participar en dinámicas pre-profesionales en el ámbito de la enseñanza dirigida a las artes plásticas y visuales

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

La enseñanza de la práctica artística –con enfoque teórico-práctico- en diferentes contextos y niveles educativos y entornos sociales diversos, desde una perspectiva innovadora y a través de la mirada del artista/docente.

2.2. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

UNIDAD DIDÁCTICA 0: Presentación de la asignatura

- Docente del s.XXI vs Creativo visual
- ¿Cómo enseñar arte en la era digital?
- Metodología de trabajo y presentación de las actividades propias de la asignatura.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Introducción a la realidad didáctica del s. XXI

- La didáctica digital en el siglo XXI
- Enseñar en la Era Digital
- La educación en la sociedad digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Estrategias metodológicas y pedagógicas que todo docente y comunicador debería conocer

- E.M. en la organización educativa
- E.M. relacionadas con el aprendizaje y la autonomía del alumnado
- Del acto didáctico tradicional a las estrategias innovadoras docentes

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Mapas mentales: más allá del Design y el Visual Thinking

- Design Thinking
- Visual Thinking
- Proceso de enseñanza, aprendizaje y formación con mapas mentales

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Cómo diseñar materiales que llamen la atención

- Consejos sobre diseño de recursos visuales
- Herramientas de trabajo y bancos de recursos

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El poder de la gamificación y el de invertir los roles

- Ventajas y posibles adversidades de la gamificación
- Flípear la enseñanza (Flipped learning)

2.3. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1):

Visionado y comentario de texto reflexivo de un documental sobre educación.

Actividad Dirigida 2 (AD2):

Realización y presentación de una unidad didáctica de temática a elegir por el/la estudiante.

Actividad Dirigida 3 (AD3):

Trabajo en grupo del diseño de una estrategia metodológica para la motivación de los estudiantes y basada en el juego sobre un tema propuesto por el/la profesor/a.

Durante el desarrollo de las actividades dirigidas y con el fin de trabajar con una metodología teórico-práctica, se realizarán microactividades que acompañarán la parte teórica reforzando la adquisición de conocimiento de los conceptos a tratar.

Para evaluar al estudiante, éste tendrá que presentar tanto las actividades académicas como los exámenes en el tiempo y la forma que indique específicamente el profesor.

De no ser así, la calificación del estudiante será de No Presentado (NP)

2.5 Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 30% (45h). Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (75h). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (15h). Presencialidad 50%.

Evaluación: 10% (15h). Presencialidad 50%.

Clases teórico-prácticas:

- **Método expositivo:** explicación teórico- práctica de los contenidos a abordar. El/la profesor/a acompañará dicha explicación con ejemplos prácticos de los modos de hacer. Asimismo, expondrá los contenidos de cada tema por medio de presentaciones en las que se promueva la participación del estudiante.
- **Aprendizaje autodirigido:** El alumno deberá realizar trabajos o proyectos (individuales o en grupo) que le ayuden a adquirir las competencias y los conocimientos teórico- prácticos de la asignatura.
- **Estudio de casos:** Análisis de casos que generen un diálogo sistemático y ordenado sobre situaciones y circunstancias reales con fines de aprendizaje. El/la alumno/a aprende por descubrimiento, no sólo por recepción, ejercitando su pensamiento creativo y crítico. Requiere el asesoramiento y seguimiento por parte del profesor/a.
- **Aprendizaje basado por proyectos:** Se realiza un planteamiento previo de todos los pasos a seguir en el desarrollo de una planificación docente basada en las artes.
- **Documentación e investigación:** El estudiante debe recurrir a documentación específica, recursos bibliográficos, recopilación de datos, análisis de estudios e informes, etc., para la redacción de documentos y explicación de las conclusiones que apoyan su trabajo.
- **Taller:** Aprendizaje basado en una metodología eminentemente práctica. El estudiante aprende por descubrimiento y por el seguimiento y *feed-back* del/la profesor/a, asimismo, por el contacto directo y continuo con el grupo. Las sesiones críticas en común son una práctica continua en el taller.
- **Aprendizaje instrumental:** mediante las herramientas propias de la materia, así como el seguimiento y guía del docente, el estudiante consigue alcanzar las competencias relacionadas con la asignatura.

Tutorías: El/la estudiante podrán realizar las consultas necesarias para la correcta realización de las actividades fuera del horario de clases.

Trabajo personal: Los alumnos realizarán y entregarán para ser evaluados los trabajos y pequeños proyectos que encargue el profesor.

Con el estudio individual del alumno se completará el ciclo de aprendizaje de las competencias (conocer, saber aplicar con criterio, comunicar de manera eficaz, en este caso visualmente y autoaprendizaje) para pasar a la evaluación.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	25%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	15%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final	60%
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria)

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Acaso, María & Megías, Clara (2017). *Art Thinking*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Bruner, Jerome (2001). *El Proceso Mental en el Aprendizaje* (2ª Ed.). Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.
- Buzán, Tony and Barry Buzan (1996). *El Libro de los Mapas Mentales: cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente*. Barcelona: Urano.
- Davini, María Cristina (2008). *Métodos de enseñanza: didáctica general para maestros y profesores*. Buenos Aires: Santillana.
- Dondis, D. A. (2010). *La Sintaxis de la Imagen: introducción al alfabeto visual*. 1A ed., 20a tirada ed. Barcelona: Gustavo Gili.
- Goleman, Daniel (1996). *Inteligencia emocional*. Barcelona: Ed. Kairós.
- Hernández, F. (2007). *Espigadores de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona: Octaedro.
- Puñez Lazo, N. (2017). *El Pensamiento visual: una propuesta didáctica para pensar y crear*. *Horizonte de la Ciencia*, 7(12), 161-177. Recuperado a partir de <http://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/353>
- Roam, Dan (2015). *Haz que tu presentación sea algo extraordinario: todo lo que necesitas saber y hacer para que tus presentaciones sean memorables*. Barcelona: Gestión 2000.
- Roam, Dan (2017). *Tu mundo en una servilleta: resolver problemas y vender ideas mediante dibujos*. 8ª ed. Barcelona: Gestión 2000.
- Steinbeck, Reinhold (2011). *El «design thinking» como estrategia de creatividad en la distancia*. *Comunicar*, XIX(37),27-35. [fecha de consulta 28 de agosto de 2020]. Disponible en <https://doi.org/10.3916/C37-2011-02-02>
- Torre, Saturnino de la (2003). *Dialogando con la creatividad: de la identificación a la creatividad paradójica*. 1ª ed. Barcelona: Octaedro.

Bibliografía complementaria:

- Acaso, María (2013). *Reduolution*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Bartolomeis, Francesco (1994): *El color de los pensamientos y de los sentimientos. Nueva experiencia de educación artística*. Barcelona: Octaedro.
- Efland, A. Freedman, K. y Sthur, P. (2003): *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.
- Montes, Zoraida (1997). *Más allá de la Educación*. Caracas: Editorial Galac.
- Orden Hoz, Arturo de la (1989). *Investigación cuantitativa y medida en educación*. Ed. Bordón
- Roam, Dan. 2012. *Bla, Bla, Bla: qué hacer cuando las palabras no funcionan* (1º Ed.). Barcelona: Gestion 2000.

Otros recursos

<https://try.scribd.com>
<https://pixabay.com/es/>
<https://www.freepik.com/>
<https://www.pexels.com/es-es/>
<https://unsplash.com/>
<http://www.cuarentenavisual.com/>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dña. Saudade Artiaga Rodero
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctoranda en Bellas Artes. Licenciada en Bellas Artes.
Correo electrónico	sartiaga@nebrija.es
Localización	Campus de Ciencias de la Vida (La Berzosa).
Tutoría	Bajo petición de día y hora por correo electrónico
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Licenciada en Bellas Artes en 2010 bajo la especialidad de <i>Artes de la Imagen</i> por la Universidad Complutense de Madrid. En 2011 realicé el Máster de Formación de Profesorado y gracias al interés despertado por el Trabajo de Fin de Máster en el que proponía el uso de los mapas mentales en el aula como herramienta de enseñanza y aprendizaje entre docente y estudiante, pude impartir mi primera clase, en forma de seminario, a estudiantes universitarios.</p> <p>Años después y tras recibir becas de formación por parte del Instituto de Tecnologías Educativas y el Instituto Cervantes, empecé a trabajar en el ámbito profesional del diseño gráfico; compaginándolo con mi vocación docente impartiendo clase en diferentes centros culturales de la Comunidad de Madrid y en el reconocido Colegio Alemán.</p> <p>En 2015 comencé a trabajar como diseñadora gráfica en la Universidad Nebrija, para después comenzar a impartir docencia en el grado de Bellas Artes y en el Máster de Metodologías Docentes. Ese mismo año se creó la Fundación Artiaga, cuyos fines principales son los de promover y divulgar la Cultura a través del Arte y contribuir en el desarrollo humano, cultural, científico, social y del medio ambiente de Galicia. Mi labor en la Fundación consiste principalmente en la gestión cultural de los diferentes proyectos expositivos, así como la catalogación y conservación de la obra del artista del que la Fundación lleva su nombre. Todo ello ha permitido el desarrollo de mi perfil como comisaria e investigadora.</p> <p>En 2018 inicié la Tesis Doctoral titulada <i>La transgresión de la idea en el espacio expositivo. En diálogo con Bill Viola, Anish Kapoor, Mona Hatoum y Antony Gormley</i>, en la UCM.</p>