

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2024/2025

Identificación y características de la asignatura			
Código	401305	Créditos ECTS	6
Denominación (español)	ELEMENTOS Y SINTAXIS DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA		
Denominación (inglés)	ARTISTIC ELEMENTS AND THEIR SINTAXIS THROUGH HISTORY		
Titulaciones	MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		
Centro	FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA		
Semestre	1	Carácter	OBLIGATORIO
Módulo	ESPECÍFICO: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y MUSICAL		
Materia	COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y MUSICAL		
Profesorado			
Nombre	Despacho	Correo-e	Página web
MÉNDEZ SUÁREZ, María (Did. Exp. Plástica)	1.19	mariartex@unex.es	https://encr.pw/VsyY6
DOMÍNGUEZ MECA, Laura (Did. Exp. Musical)	2.18	lauradm@unex.es	https://acese.dev/m4c41
Área de conocimiento	DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y MUSICAL		
Departamento	DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL		
Profesor/a coordinador/a	MARÍA MÉNDEZ SUÁREZ		
Competencias			
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.			
CB9 Adquirir la habilidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y las razones últimas que los sustentan, a un público especializado y no especializado, de un modo sencillo y sin ambigüedades.			
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.			
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. En los casos de especialidades vinculadas a la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.			
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.			
CT1 - Dominar las tecnologías de la información y comunicación.			
CT3 - Capacidad de razonamiento crítico, análisis y síntesis.			
CT4 - Capacidad de trabajo en equipo.			

CT5 - Preocupación permanente por la calidad y responsabilidad social y corporativa.
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
CE15 - Dominar la comunicación utilizando la terminología y convenciones propias de las materias correspondientes a la especialización.
CE16 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE22 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE32 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

Contenidos

Breve descripción del contenido

Los complementos formativos específicos de las áreas de Educación Plástica y Musical intentarán nivelar al alumnado no especialista (Educación, Arquitectura, Diseño, Comunicación Audiovisual, y otras titulaciones) con los conocimientos que poseen los profesionales de Bellas Artes y Música.

Para estos especialistas la materia supondrá una revisión de sus conocimientos sobre Lenguaje Visual y Lenguaje Musical, clasificados y enfocados a los distintos niveles educativos, y adaptarán su conocimiento avanzado de la materia a la etapa de Educación Secundaria.

Las sesiones se desarrollarán en un ambiente interactivo en el cual el alumnado participará aportando sus experiencias y su visión particular de la enseñanza y de su propio aprendizaje, en un modelo pedagógico integrado que llamamos ACCIÓN – REFLEXIÓN – ADAPTACIÓN – CONTEXTUALIZACIÓN

Temario de la asignatura (PLÁSTICA, AUDIOVISUAL, DISEÑO, PUBLICIDAD)

Denominación del tema 1: **Evaluación inicial. Objetivos. Metodología basada en proyectos artísticos. Artivismo.**

Contenidos del tema 1: Los lenguajes artísticos a lo largo de la historia. Análisis del significado.

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Artículos relacionados. Debate. Exposición.

Denominación del tema 2: **Sintaxis de los lenguajes visuales.**

Contenidos del tema 2: Composición; Desarrollo de la capacidad intelectual y creadora.

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Artículos relacionados. Debate. Exposición.

Denominación del tema 3: **Interdisciplinariedad**

Contenidos del tema 3: Lenguajes artísticos en la actualidad.

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Artículos relacionados. Debate. Exposición.

Denominación del tema 4: **Proyecto artístico basado en el Aprendizaje Servicio**

Contenidos del tema 4: Objetivos y recursos; Metodología; Post-producción

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Difusión pública y evaluación.

Temario de la asignatura (MÚSICA, DANZA, TEATRO)

Denominación del tema 1: **Concreción curricular en las etapas de ESO y BACHILLERATO**

Contenidos del tema 1: Principales nociones musicales; Enseñanza de la música en ESO y BACHILLERATO. Competencias Clave.

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Artículos relacionados. Debate. Exposición.

Denominación del tema 2: **Interdisciplinariedad.**

Contenidos del tema 2: Escuchar la imagen para ver el sonido; La experiencia Soundcool; Una propuesta de composición colectiva; Evaluación de los procesos creativos; La clase de composición colectiva; Efectos del teatro social; Proyecto Lova.

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Creación sonora a través de la narrativa. Artículos relacionados.

Denominación del tema 3 Y 4: **Proyecto Artístico-Sonoro.**

Contenidos del tema 1: Los elementos y la sintaxis en torno a un Proyecto Artístico-Sonoro.

Actividades formativas

Horas de trabajo del alumno/a por tema		Horas Gran grupo	Actividades prácticas				Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	CH	L	O	S	TP	EP
1	34	10			2	2		20
2	34	10			2	2		20
3	42	8			2	2		30
4	42	8			2	2		30
Evaluación	2	2						
TOTAL	154							

GG: Grupo Grande (85 estudiantes).

CH: actividades de prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)

L: actividades de laboratorio o prácticas de campo (15 estudiantes)

O: actividades en sala de ordenadores o laboratorio de idiomas (20 estudiantes)

S: actividades de seminario o de problemas en clase (40 estudiantes).

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Metodologías docentes

Actividades formativas de la materia y su relación con las competencias:					
Actividad formativa	ECTS	Horas	Presencialidad (%)	Metodología e/a	Competencias
1 Lección magistral	1'25	37'5	100%	1 GG	CG1, CE13, CE14
2 Resolución de casos	0'6	18	100%	2 S	CG3, CT3, CE16, CE32
3 Exposiciones	0'5	15	100%	3 GG	CB9, CG3, CT1, CE15, CE16, CE32
4 Trabajos tutorizados	1'38	41'4	100%	4 GG	CB8, CB10, CG3, CT1, CT2, CT5 CE32
5 Lecturas bibliográficas	0,42	12'6	25%	5 NP	CB8, CB10 CG1, CG3, CT1, CT2, CT3, CE13, CE14,
6 Tutorías	0,3	9	100%	6 T	Todas las del módulo
7 Estudio independiente	1'5	45	15%	7 NP	Todas las del modulo

e del estudiante					
8 Evaluación	0,05	1'5	100%	8 GG	Todas las del módulo
TOTAL		6	180		80%
Resultados de aprendizaje					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Expresión correcta y fluida de sus conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 2. Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia). 3. Elaboración de proyectos de actuación educativa de adolescentes basados en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales. 					
Sistemas de evaluación					
<p>Para los estudiantes que se acojan a la evaluación continua, la calificación de la asignatura se calculará realizando la media aritmética entre la parte de música y la de plástica una vez estén las dos aprobadas. La asistencia activa del estudiante a clase, se computará con 1 punto máximo en cada parte (música y plástica). Los otros ocho puntos se obtendrán mediante la elaboración de trabajos: las exposiciones en clase, la participación en las sesiones de resolución de casos y la realización de controles o pruebas.</p> <p>Para el alumnado que se acoja a la modalidad de evaluación global o prueba única, realizará ejercicios específicos en cada parte de la asignatura, además de la realización del examen global en cada parte (música y plástica). Tendrá que superar, al menos con un 5,0: aprobado, tanto la parte de música como de plástica para poder hacer la media en la asignatura.</p> <p>Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 5 añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 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. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.</p>					
Bibliografía (básica y complementaria)					

EDUCACIÓN PLÁSTICA/AUDIOVISUAL/DISEÑO/PUBLICIDAD:

Bibliografía Básica:

DONDIS, D.A. (1988) *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografía Complementaria:

ACASO, M. (2006). *El lenguaje visual*. Paidós.

APARICIO, R. y GARCÍA, A. (1989). *Lectura de imágenes*. De la Torre.

CATALÁ, J.M. (2005). *La imagen compleja. La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual*. UAB.

ECCO, U. (1968). *Apocalípticos e integrados ante la Cultura de Masas*. Lumen.

FAENA, J.M. y GÓMEZ, A. (2000). *Conceptos fundamentales de arte*. Alianza.

FREEDMAN, K. (2006). *Enseñar cultura visual*. Octaedro.

GOMBRICH, E.H. (2010). *La historia del arte*. Phaidon Press Limited.

ILLERA, J.L. (2...). *Educación y comunicación*. Paidós.

MACHÓN, A. (2009). *Los dibujos de los niños*. Cátedra.

MÉNDEZ-SUAREZ, M. (2020). Meta-arte, espacio y proyectos de aula: un enfoque A/r/tográfico [Meta-art, space and classroom projects: an A/r/tography approach]. En R. Marín-Viadel., J. Roldán y M. Caeiro. (Eds.), *Aprendiendo a enseñar artes visuales: un enfoque A/r/tográfico [Learning to teach visual arts: an A/r/tography approach]* (pp.46-56). Tirant humanidades.

MÉNDEZ-SUÁREZ, M., ROLDÁN, J., y MARÍN-VADEL, R. (2021). Cuerpo, espacio y luz en el teatro físico. Una investigación educativa basada en la fotografía. *Artseduca* (31), 287-298.

MÉNDEZ-SUAREZ, M., y ARIAS-CAMISÓN, A. (2023). Proyección de imágenes en métodos visuales: encarnando la distancia entre el cuerpo y el entorno durante el confinamiento [Projected images in visual methods: embodying the distance between the body and neighborhood in confinement]. En J. Roldán., R. Marín-Viadel., M. Mosavarzadeh., K. Morimoto & R. L. Irwin. (Eds.), *Visual methods, A/r/tography & walking [Métodos visuales, A/r/ografía y caminar]* (pp.94-109). Tirant humanidades.

MIRZOEFF, N. (2002). *Una introducción a la cultura visual*. Paidós.

MUNARI, B. (2002). *Diseño y comunicación visual*. Gustavo Gili.

ROCK, I. (1985). *La percepción*. Labor.

WALKER, J. Y CHAPLIN, S. (2002). *Una introducción a la cultura visual*. Octaedro.

WENHAM, M. (2003). *Entender el arte*. Graó.

EDUCACIÓN MUSICAL/DANZA/TEATRO:

ABAD, F. (2006). *Guía práctica de iniciación al lenguaje musical*. Berenice.

ALSINA, P. (1997). *El área de educación musical*. Barcelona: Graó.

ANTONES, E. (1999). *Lenguaje musical*. Publicacions musicals.

ARCHILLA SEGADE, H. (2021). Beneficios de la gamificación en el aula de música de Educación Secundaria. *Ensayos*, 36(1), 167-182.

ARCHILLA SEGADE, H. (2020). *Aportaciones en torno a la música y la educación musical. Cómo generar el cambio a través de la reflexión docente*. Servicio de Publicaciones Universidad de Extremadura.

- ARCHILLA SEGADE, H. (2019). Abordando el currículo de música a través del Aprendizaje Basado en Proyectos. En Calzado et.al (Eds.), *Arte, Educación y Patrimonio del siglo XXI*. Fundación CB.
- ARCHILLA SEGADE, H. (2018). Desarrollo del Rapport a través de proyectos de centro para posibilitar conexiones entre asignaturas, docentes y el entorno: la radio escolar. *Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo*. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
- ARCHILLA SEGADE, H. (2017). La banda sonora en el aula de música a través de los Oscar. *Música y Medios Audiovisuales: Análisis, Investigación y Nuevas Propuestas Didácticas* (Vol. II). Letra de Palo.
- ARÓSTEGUI, J.L. (2007). *La creatividad en la clase de música y otros*. Graó.
- BENNET, R. (2004). *Los instrumentos de la orquesta*. Akal.
- DÍAZ, M., GIRÁLDEZ, A. (coords.). (2007). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes*. Graó.
- FREGA, A. L (1978): *Música y educación: objetivos y metodología*. Barry.
- FREGA, A.L. (1986). *Música para maestros*. Marymar.
- GROUT, D. y PALISCA, C. (1988). *Historia de la música occidental*. Vol. I y II. Alianza.
- HEMSY DE GAINZA, V. (1977): *Fundamentos, materiales y técnicas de la educación musical*. Ricordi Americana.
- HEMSY DE GAINZA, V. (1982): *Ocho estudios de psicopedagogía musical*. Paidós.
- SCHAFER, M. (1970). *Cuando las palabras cantan*. Ricordi.
- SCHAFER, M. (1994). *Hacia una educación sonora*. Ricordi.
- SWARNWICK, K. (1991). *Música, pensamiento y educación*. Morata.

(Nota: en cada tema se aportará bibliografía y normativa específica).

Otros recursos y materiales docentes complementarios

<https://www.arteparaaprender.org>
<https://www.blogartesvisuales.net/>
<https://www.arteymercado.com/menudoarte/paleta1.html>
<https://www.banksy.co.uk>
<https://www.moma.org/explore/collection/index>
<https://www.museodelprado.es/coleccion/>
<https://www.museoreinasofia.es/index.html>
<https://pintoresfamosos.juegofanatico.cl/>