

Programa asignatura

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA

Titulación. Especialidad					
Maestro Especialidad en Educación Infantil					
Código	Tipo	Curso	Créditos	Anual/Cuatrim.	Curso académico
45017	Troncal	2º	6	C1	2008-09

Se proponen desarrollar procesos y estrategias básicos sobre la expresión creativa, una reflexión crítica de las formas plásticas y una ampliación del marco referencial del concepto de arte.

COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE / OBJETIVOS

1. **Entender** mejor la naturaleza y las características de la expresión plástica infantil y de las artes plásticas en general.
2. **Valorar** y conocer el desarrollo expresivo del niño en diferentes edades y **aplicar** con diferentes técnicas y materiales adecuados: modelado, experimentación de materiales, pintura collage, etc.
3. Establecer relaciones entre la expresión plástica y otras formas de expresión. Analizar y observar diferentes situaciones y actividades de expresión con niños. Desarrollar un proyecto o unidad didáctica para niños.
4. Valorar la expresión plástica como medio de enriquecimiento personal y disfrute, en el niño y en el adulto.
5. Desarrollar actividades artísticas como medio de exploración de experiencias afectivas, cognitivas y psicomotoras, aplicando diferentes recursos, procedimientos y técnicas. Conocer las teorías sobre educación artística, algunos de sus enfoques y nuevos planteamientos.
6. Conocer los procesos evolutivos del lenguaje plástico
7. Aprender a leer e interpretar el lenguaje gráfico infantil, sus dibujos, sus representaciones.
8. Analizar modelos docentes, diseños curriculares y materiales editoriales del área y currículum de plástica
9. Desmitificar la idea de la genialidad como modelo artístico productivo

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Se desarrollan en dos aspectos complementarios teórico/prácticos, teniendo en cuenta los tres componentes didácticos de la asignatura: parte conceptual, parte sensorial o expresiva y fase responsiva o interpretativa.

En ambas partes se propone una secuencia de trabajo que orienta el desarrollo del proceso, más allá de la simple interpretación o de soluciones preciosistas.

En síntesis nos interesa más desarrollar la indagación, la curiosidad la experimentación que un producto.

Texto de referencia: *Análisis de imágenes plásticas infantiles, una lectura entre la certeza y la duda. Isabel Cabanellas*

1º PARTE - EXPERIMENTAL PRÁCTICA

Hay que realizar un dossier en formato A3 y otro formato A4 en el que se incluirán las prácticas y experiencias gráficas de cada tema, más el ejercicio de aplicación de los contenidos -leer la pintura- “*escenografía de un cuadro*” como conclusión al proceso de análisis e interpretación de una obra de la pintura, donde se analizaran los factores formales, constructivos y sintácticos de dicha imagen.

Se completara con una lectura analítica y evolutiva del repertorio grafico del niño. *Valga como ejemplo la casa.*

Propuestas:

A. Técnicas básicas de expresión plástica

El collage como técnica y recurso. Para empezar. El papel

Borrnografías y dactilografía. La tinta

El juego creador y el modelo de E.Rottger. El plano; el papel y el cartón

LEER LA PINTURA.

CONCEPTOS FORMALES Y LINGUISTICOS EN LAS ARTES VISUALES

Espacio. El espacio visual y anisotropía.

Elementos morfológicos: Elementos visuales; punto, línea, plano, color.

Elementos escalares La forma y el espacio... Figuras y espacios vacíos, espacios vacíos en, entre y total de la figura, relaciones entre las figuras.

La organización de las figuras en el espacio.

Características del espacio, figuras adaptadas a la forma del espacio

Elementos temporales o dinámicos. La estructura compositiva y.

(Componer es un conjunto, un todo)

Movimiento/el circuito visual, el campo del cuadro, centros de interés, direcciones visuales, peso y equilibrio, simetría y asimetría, ritmos (repetición, alternancia, progresión, convergencia o divergencia, composición.

B. cómo y qué dibujan los niños; repertorio gráfico, simbólico y estudio evolutivo.

Arte infantil y el arte adulto. Arte primitivo, arte infantil y arte moderno

Arte infantil ¿un arte primitivo?

Los estudios sobre el dibujo infantil

Descubrimiento del arte infantil, investigación y primeros escritos, la bibliografía **anterior a 1900.**

Kerschensteiner, Lamprecht, Claparade, George Rouma, Buró, Bouquet.
Estudios posteriores a 1927. Rudolf Prantil. v. Lowenfeld, Herbert Read,
Rhoda Kellogg, LurÇat, Osterrieth, estudios posteriores.
España y el Dibujo Infantil; Víctor Masrera, Adolfo Mayillo, Josefina
Rodríguez.

Leer una imagen, leer un dibujo infantil

La evolución del dibujo infantil

Interpretación psicológica del dibujo. Test de la figura humana, el dibujo de la
familiar dibujo de la casa, el dibujo del árbol, otros temas

La dinámica del dibujo. El dibujo de la figura humana, ejecución de una figura
geométrica, la figura compleja de Rey.

La imagen. Diferencia entre expresión y comunicación.

¿Qué es una imagen? Sus funciones, la escala de iconicidad.
Modificación de la forma por:

Simplificación
Deformación
Fragmentación
Variación de tamaño
Cambio de color
Textura
Variación del punto de vista luminoso

Funciones de la imagen.

Informativa
Exhortativa
Estética
Emotiva

Imagen y comunicación, los componentes del mensaje.

Emisor.....mensaje.....receptor

Significante, lo que es.,

Significado, idea, pensamiento y emoción que representa.

Por valor expresivo, como adjetivos serenidad, vibración, elegancia, tristeza.
etc

Por significado temático, el tema o asunto reconocible; marina, bodegón,
paisaje

Significado simbólico, a las ideas que no están directamente representadas, que aparecen inducidos o sugeridos. En este apartado la experiencia, el bagaje cultura, aprendizajes es fundamental.

C. Aprender a leer la pintura

¿Cómo se aprecia la composición en un cuadro?

En este apartado se propone hacer una lectura detallada de la imagen, aplicando los principios elaborados del apartado anterior.

Se propone:

Una lectura sensorial de la obra.

La lectura descriptiva o formal.

Lectura interpretativa y contextual de la obra. (Análisis icnográfico e iconológico de la misma)

Como referencia valida utilizaremos la obra:

AMOR SAGRADO Y AMOR PROFANO de Tiziano

1515 / 1516. Óleo sobre lienzo ,118 x 270. Galería Borghese .Roma

2º - PARTE CONCEPTUAL TEÓRICA

En esta parte y debido a la complejidad de aplicar teoría y práctica en tan poco tiempo lectivo, reducimos esta aplicación teórica a la lectura de los capítulos / artículos referenciados en el anexo y sobre los que obligatoriamente hay que hacer un esquema resumen, con una conclusión final de lo leído.

Para optar a Matricula de Honor quien lo estime alcanzable, deberá hacer la lectura y la recensión objetiva del libro, El arte del niño de Josefina Rodríguez, a entregar junto al dossier último.

Anexo / artículos, capítulos

Estos materiales están disponibles, como la gran mayoría de propuestas y sugerencias del curso en el Bolg de la asignatura:

<http://escuelayarte.blogspot.com>

Tienen que dibujar los estudiantes en la clase de didáctica del arte. Munsta calvo angrill. *Este articulo solo de lectura*

El dibujo infantil: tendencias y problemas en la investigación sobre la expresión plástica de los escolares. Ricardo Marín Viadel.

Teorías sobre el arte infantil: una mirada a la obra de g.h.luquet. Aureliano Sainz.

Dentro del cuadro: reconsiderando el realismo intelectual y visual en el dibujo infantil. John Matthews.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

TEORIA DEL ARTE INFANTIL:

Como manual de clase adoptamos el libro

ANTONIO MACHÓN, (2009) *El dibujo infantil*. Cátedra

MARÍN VIADEL. RICARDO (Coordinador) 2003. *Didáctica de la educación artística E. Persson*.

Y como libro base para la recensión opcional.

RODRIGUEZ, JOSEFINA (1958). *El arte del niño*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto San José de Calasanz de Pedagogía.

EISNER, Elliot.W (1995) *Educación la visión artística*. Barcelona. Paidós

MARTÍNEZ GARCÍA, L. M. (2001): *Bases para un análisis semiótico del arte infantil: derivaciones didácticas*. Málaga: Universidad de Málaga, Departamento de Didáctica y Organización Escolar

MATTHEWS, J. (2002): *El arte de la infancia y la adolescencia: la construcción del significado*. Barcelona: Paidós DL.

NIUBÓ, M. (2000): *Art: educació: iniciació a la pedagogia de l'art*. Barcelona: M. Niubó

READ, H. (1990): *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós Ibérica

VIGOSTKY.L.S. (1991): *La imaginación y el arte en la infancia* (ensayo psicológico). Madrid: Akal

ARNHEIM.R (1985.) *Arte y percepción visual* Madrid. Alian (2001). *El poder del centro*. Estudio sobre la composición en las artes visuales. Madrid. Arte y Estética.

PEREZ, BERMUDEZ, C. (2000). *Lo que enseña el arte .La percepción y la estética en Arnheim*.

Publicaciones de la Universitat de Valencia.

KELLOGH.R. (1985). *Análisis de la expresión plástica del preescolar*. Madrid. Cincel. Biblioteca de psicología y educación

DISEÑO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

SANTOS MÜSTSCHELE, J. (1996): *Talleres pedagógicos: arte y magia de las manualidades infantiles*. Madrid: Narcea D.L.

KOHL, M.A. (1997): *Arte infantil: actividades de expresión plástica para 3-6 años*. Madrid: Narcea D.L.

TORRES I TARRÉS, M. y JUANOLA I ARGEMÍ, R. (1998): *Una manera de enseñar artes plásticas en la escuela: 140 ejercicios para educación infantil y primaria*. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS GREENFIEL, P., (1985)
El niño y los medios de comunicación de masas. Madrid: Morata.

DORFMAN, A., MATTELART, A., (1976): Para leer al pato Donald. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

BUCKINGHAN, D., (2002): Crecer en la era de los medios electrónicos, Madrid: Morata.

TYNER, K., LLOYD, D., (1995) Aprender con los medios de comunicación, Madrid: Ediciones de la Torre

METODOLOGÍA DOCENTE, ACTIVIDADES PREVISTAS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES	HORAS SEMANALES DEDICACIÓN ALUMNO (CÁLCULO MEDIO)
Clase teórico-prácticas, modelo expositivo, demostrativo	
Clases prácticas experimentales.	
Trabajos y prácticas individual o en grupo, ampliación de recursos. Aplicación y experimentación de otras técnicas Presentación de los diferentes dossiers de prácticas, escenografía de un cuadro y análisis de dibujos infantiles	
TOTAL	4

EVALUACIÓN

Habrán dos modalidades de evaluación.

Modalidad A

Memoria general. Elaboración de los distintos cuadernos de prácticas, en los formatos A3 de técnicas básicas y A4 sobre los contenidos propuestos en el curso, incluyendo el análisis evolutivo gráfico del niño y del apartado Leer una pintura con la obra seleccionada (Tiziano. Amor sagrado y amor profano).

Esquemas resúmenes de los artículos reseñados.

Estos trabajos se entregaran obligatoriamente en las fechas previstas y se recomienda que las aportaciones sean personales, abiertas, no estereotipadas y originales; evitando fundidos y copias innecesarias. Dicho aspecto puntuará negativamente.

De la selección de trabajos realizados se organizaran una serie de muestras expositivas con carácter temporal y didáctico en el Centro

Modalidad B

Un único examen final del libro, *Desarrollo de la capacidad creadora* de V. Lowenfeld y W. Britain. Editorial Kapelusz.

Las fechas previstas tanto para el examen ordinario como el extraordinario están identificadas en la guía académica del curso, especificando su día, hora y asignación de aula.

Como aclaración se indica que todos los alumnos/as que no asistan a clase de forma regular y por tanto no desarrollen sus prácticas en el aula, no podrán acogerse a la modalidad de evaluación A.

OBSERVACIONES

La materia tiene un marco básico teórico, complementado con trabajos prácticos realizados de forma diaria, por tanto se hace necesaria **la asistencia a clase** de forma regular con actitud participativa activa, experimental y autocrítica.

Se recuerda que la función básica del curso y de la asignatura en la Escuela no es formar artísticas, sino ser un marco al conocimiento a la experiencia expresiva plástica, de forma significativa.

Como sugerencia a la elaboración de la memoria del curso se recomienda que se anoten todas las actividades relacionadas, síntesis de lo expuesto, búsquedas bibliográficas, notas de ampliación, selección, problemas encontrados, soluciones etc, pudiendo seguir la metodología de los portafolios.