

UNIVERSIDAD DE JAÉN

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

Maestro/a Especialista (todas las especialidades)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: VALORES EDUCATIVOS DE LA IMAGEN VISUAL

CARÁCTER: Optativa	CRÉDITOS TEÓRICOS: 3	CRÉDITOS PRÁCTICOS: 1,5
--------------------	----------------------	-------------------------

CURSO ACADÉMICO: 2010/11	CICLO: 1º	CURSO: Todos	CUATRIMESTRE: 1º
--------------------------	-----------	--------------	------------------

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Didáctica de la expresión plástica
--

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E.

La imagen en la sociedad actual. La imagen como medio de comunicación y expresión. El estudio analítico de la imagen. La imagen como medio didáctico.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Presentar nuevos escenarios para el desarrollo de la investigación-acción educativa en el marco de la imagen y la visualidad contemporáneas. Despertando la motivación hacia los mismos.
- Dotar de instrumentos intelectuales y procedimentales que faciliten el desarrollo de estrategias investigadoras y emancipadoras en los ámbitos axiológico y narrativo de la imagen y lo visual.
- Profundizar en el conocimiento de los problemas de trabajo, investigación e innovación propios de los estudios de la imagen y la cultura visual. Atendiendo a la comprensión crítica y la categorización analítica de los mismos.
- Desarrollar estrategias narrativas de creación e integración visual que tomen como referencia los componentes perceptivo, expresivo y representacional que intervienen en todo proceso estético de apreciación y creación.
- Hacer de los procesos de apreciación, producción y reflexión que la cultura visual contemporánea nos ofrece una fuente para el diseño y la implementación de una acción educativa performativa y crítica.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA.

- Objetivos y sentido formativo de la materia: consideraciones teóricas y metodológicas.
- Aplicación de la carpeta de trabajo al desarrollo de la materia.

Sesiones teóricas

I – MARCO GENERAL PARA UNA PEDAGOGÍA DE LA IMAGEN Y LA CULTURA VISUAL.

- La pedagogía de la imagen y los estudios visuales (o de la cultura visual).
  - La imagen visual y la educación en valores en la sociedad actual.
  - La epistemología política de la visualidad contemporánea: clave para una pedagogía de la imagen performativa y crítica.
- Aproximaciones teóricas y metodológicas al estudio de la imagen y lo visual.
  - La aproximación mediológica al estudio de la imagen y la cultura visual.
  - Las aportaciones de los estudios culturales y postestructuralistas a la comprensión de la imagen y la cultura visual.

3. La narrativa visual como articulación axiológica y metodología de sentido.

II – MARCO AXIOLÓGICO Y NARRATIVO DE LA CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA.

1. La exploración axiológica y narrativa del arte actual y el patrimonio artístico.
2. La exploración axiológica y narrativa del diseño y la artesanía.
3. La exploración axiológica y narrativa de los medios visuales de comunicación de masas.
  - (a) La prensa, la fotonovela, el cómic y el humor gráfico.
  - (b) La imagen publicitaria.
  - (c) La TV, la cinematografía y otros medios audiovisuales.
4. La exploración axiológica y narrativa de las artes escénicas y del espectáculo.

Sesiones prácticas + sesiones de trabajo académico dirigido.

III – LA IMAGEN VISUAL COMO PROYECTO Y PROCESO NARRATIVO.

1. El proyecto narrativo como metodología de trabajo y proceso de creación visual.
2. Estudio de estrategias creativas y recursos narrativos de la imagen visual.
  - (a) Aproximación experimental al estudio de los elementos formales de contenido.
  - (b) Aproximación experimental al estudio de los acontecimientos narrativos.
  - (c) Aproximación experimental al de la acción narrativa.
  - (d) Aproximación experimental al personaje y al sujeto narrativo.
  - (e) Aproximación experimental al estudio del espacio narrativo.
  - (f) Aproximación experimental al estudio del tiempo narrativo.
  - (g) Aproximación experimental a la integración audiovisual en la imagen narrativa.

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA

Para el desarrollo de la asignatura se organizarán tres tipos de actividades:

- 1º Actividades expositivas: encaminadas a orientar al estudiante en su desarrollo cognitivo, en su práctica artística y en su formación didáctica, a través de una acción docente que combine las enseñanzas expositivas con los comentarios grupales y/o debates a partir de ideas expuestas en los apuntes de la asignatura.
- 2º Actividades prácticas: orientadas al análisis, desarrollo y aplicación de los contenidos. Donde se valorará: la claridad de conceptos, su desarrollo y materialización, y la comunicabilidad en sus diferentes aspectos. Engloba actividades de índole artístico-plástico y de índole didáctico. Estas actividades se desarrollarán a través de una acción docente, individualizada y orientativa, fundamentada en el descubrimiento guiado.
- 3º Actividades autodirigidas: orientadas al autodesarrollo formativo del discente, a despertar su capacidad reflexiva, y su conciencia crítica. Implican la ampliación y el análisis crítico de la información trabajada en la asignatura, la experimentación personal y el descubrimiento de nuevas posibilidades y/o líneas de trabajo. Estas actividades se desarrollarán a través de la llamada CARPETA DE TRABAJO.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Abril, G. (2007). *Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira*. Madrid: Paidós.
- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- Arizpe, E. y Styles, M. (2004). *Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Debray, R. (2001). *Introducción a la mediología*. Barcelona: Paidós.
- Freedman, K. (2006). *Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte*. Barcelona: Octaedro.
- García Jiménez, J. (1994). *La imagen narrativa*. Madrid: Paraninfo.
- Gubern, R. (1988). *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona: Lumen.
- Gubern, R. (1992). *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Hernández, F. (2007). *Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona: Octaedro.

- Martín Juez, F. (2002). *Contribuciones para una antropología del diseño*. Barcelona: Gedisa.
- Martínez Pérez, A. (2008). *La antropología visual*. Madrid: Síntesis.
- Vitta, M. (2003). *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*. Barcelona: Paidós.
- Walker, J. A. y Chaplin, S. (2002). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Brea, J. L. (ed.) (2005). *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid: Akal.
- Debray, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós.
- Costa, J. (1994). *Diseño, comunicación y cultura*. Madrid: Fundesco.
- Efland, A. D.; Freedman, K. y Stuhr, P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.
- Giroux, H. A. (1996). *Placeres inquietantes. Aprendiendo la cultura popular*. Barcelona: Paidós.
- Mirzoeff, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- Ortega, P.; Mínguez, R. y Gil, R. (1998). *Valores y educación*. Barcelona: Ariel.
- Shores, E.F., Grace, C. (2004). *El portafolio paso a paso: Infantil y primaria*. Barcelona: Grao.
- Steinberg, S. R. y Kincheloe, J. L. (comp.) (2000). *Cultura infantil y multinacionales. La construcción de la identidad en la infancia*. Madrid: Morata.
- Storey, J. (2002). *Teoría cultural y cultura popular*. Barcelona: Octaedro.
- Villafañe, J. y Mínguez, N. (1996). *Principios de teoría general de la imagen*. Madrid: Pirámide.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua, cualitativa y formativa. Atendiendo a la comprensión, la elaboración y la aplicación constructiva de conocimientos y conceptos directamente relacionados con los contenidos del programa, y el desarrollo de actitudes y aptitudes positivas frente a la materia.

En cuanto a la mecánica de la evaluación, se utilizarán aquellos medios de análisis que nos permitan un seguimiento constante de todo el proceso, tanto de los comportamientos observables como de los procesos de trabajo, así como la evaluación periódica y final de cada una de las actividades propuestas. En este proceso jugará un papel fundamental y definitivo para la validación global de la asignatura, la **CARPETA DE TRABAJO**, puesto que es un instrumento confeccionado por el propio estudiante en el que recoge, expone y presenta su propio proceso de evolución y desarrollo personal en la asignatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En relación al sistema calificativo se utilizarán los siguientes criterios valorativos y de cuantificación:

- En el **DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PRESENCIALES** y en el **TRABAJO ACADÉMICAMENTE DIRIGIDO** se valorarán: los aspectos creativos (productividad 6%, elaboración 6%, flexibilidad 6%, originalidad 6%); los aspectos comprensivos (análisis 6%, síntesis 6%, interpretación 6% y juicio 6%); y la calidad técnica de los resultados 12%. [TOTAL: 60%].
- Para valorar el **DESARROLLO DE LA CARPETA DE TRABAJO** se tomarán en consideración los siguientes parámetros: Presentación/estructura 10%; Objetivos y reflexión sobre los mismos 10%; Desarrollo conceptual de la reflexión 30% (amplitud y uso del vocabulario visto en la asignatura [hasta un 10%]; corrección y comprensión de la terminología utilizada [hasta un 10%]; corrección en el uso de fuentes y notas bibliográficas [hasta un 10%]).

Los criterios para la presentación y entrega de la Carpeta de trabajo serán planteados al comienzo de la asignatura. La no entrega, o la entrega fuera de plazos, de la carpeta de trabajo supone el suspenso automático de la asignatura. La carpeta de trabajo se entregará en la convocatoria oficial de la asignatura. Cada tres faltas ortográficas en la redacción de la misma supone restar un punto menos al total de la calificación obtenida.