Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Alcalá.
Especialidad Artes Plásticas y Visuales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2024-2025
Cuatrimestre 2º

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en Artes Plásticas y Visuales. Teaching innovation and introduction to educational research in Visual Arts**
Código:	**201601**
Titulación en la que se imparte:	**Máster en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Alcalá. Especialidad Artes Plásticas y Visuales.**
Departamento:	**Ciencias de la Educación**
Área de Conocimiento:	**Didáctica de la Expresión Plástica**
Carácter:	**Obligatoria de especialidad**
Créditos ECTS:	**4**
Cuatrimestre:	**2º**
Profesorado:	**Sara Arias Ortega**
Correo electrónico:	
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura consta de dos partes diferenciadas y, al mismo tiempo, relacionadas y complementarias: la innovación y la investigación. Para poder innovar es necesario investigar a fin de conocer, tanto la situación existente como las posibles alternativas de cambio y mejora docente. Se aborda la práctica de métodos de investigación en educación artística, correspondientes a nivel de posgrado, para la realización de trabajos fin de programa, futuro acceso a un programa y tesis doctorales o elaboración de proyectos investigativos. En el aspecto de innovación se comienza por un análisis crítico de la situación actual de la educación visual para llegar a propuestas de innovación pedagógica. Asimismo, consideramos que las prácticas externas deberían orientarse a la innovación en el campo de las artes plásticas y visuales. El aprovechamiento de esta asignatura es de gran importancia tanto para la práctica en el aula, como para futuras opciones de investigación en el campo de las artes plásticas y visuales.

1.b PRESENTATION

This subject consists of two distinct and, at the same time, related and complementary parts: innovation and research. In order to innovate, it is necessary to investigate in order to know both the existing situation and the possible alternatives for change and teaching improvement. The practice of research methods in artistic education is addressed, corresponding to the postgraduate level, for the completion of final program work, future access to a program and doctoral theses or the development of research projects. In the innovation aspect, we begin with a critical analysis of the current situation of visual education to arrive at proposals for pedagogical innovation. Likewise, we consider that external internships should be oriented

toward innovation in the field of plastic and visual arts. The use of this subject is of great importance both for classroom practice and for future research options in the field of plastic and visual arts.

OBSERVACIONES

Esta materia es obligatoria en la especialidad de Artes Plásticas y Visuales.

2. COMPETENCIAS y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 1. 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. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG2 - 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro

CG3 - 3. 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.

CG4 - 4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - 5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 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.

ESPECÍFICAS

CE24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.

CE25 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

CE22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

CE23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las artes plásticas y visuales.
- Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
- Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias relativas a las artes plásticas y visuales y plantear alternativas y soluciones.
- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

3. CONTENIDOS

· Análisis crítico de la educación artística actual.
· Principales ejemplos de innovación en la educación y su aplicación en artes plásticas.
· Iniciación a las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa.
· Elaboración de proyectos y trabajos de investigación en artes plásticas y visuales.
· Planificación de diseños curriculares innovadores para la enseñanza.

Bloques de contenido	Total de clases o créditos
BLOQUE I: Iniciación a la investigación para trabajos académicos: Método de investigación cualitativa. Estructura. Elección del tema, las preguntas y los objetivos, el trabajo de campo, los resultados y las conclusiones. Redacción, estilo y sistema de referencias APA.	• 1 ECTS

BLOQUE II: Nuevas propuestas de investigación a través de la imagen. Arte y paradigma científico. Investigación "sobre el arte" e investigación "desde el arte". El artista como investigador de su proceso creativo. El valor de la investigación para la práctica docente.	• 1,5 ECTS
BLOQUE III: Innovación en la educación. La función del docente. Análisis crítico de la educación artística. Los mapas visuales. La creatividad. La importancia de las artes en los modelos de innovación pedagógica. Propuestas de innovación curricular.	• 1,5 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos en horas

Actividades formativas	Horas
Actividad Presencial en sesiones teórico prácticas: Clases expositivas, seminarios y talleres, prácticas de simulación, sesiones de debate, estudios de casos, así como la realización de ejercicios de descripción, análisis, interpretación de documentos y materiales que se seleccionen para realizarse en las sesiones prácticas y tutorías grupales.	25 horas (1 crédito ECTS, equivalente al 25%)
Actividad no presencial: Preparación de actividades y tareas por parte del estudiante, búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, lecturas, realización de trabajos y estudio independiente. Se podrán emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las actividades formativas (uso de Internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de teleformación, etc.), si los profesores lo estiman oportuno.	75 horas (3 Créditos ECTS, equivalente al 75%)
Total horas	100

4.2. Metodologías, materiales y recursos didácticos

Metodologías	Materiales y recursos didácticos
1. Clases presenciales • Clases magistrales • Clases inversas • Clases de resolución de problemas • Sesiones de debate • Ejemplificación, análisis y estudio de casos y/o problemas	Presentaciones visuales Video Material bibliográfico Ponencias de especialistas invitados

• Descripción, análisis y/o discusión de documentos, textos, material bibliográfico, informático o audiovisual. • Descripción, análisis y/o discusión de experiencias prácticas • Seminarios • Exposición de trabajos individuales • Aprendizaje y trabajo colaborativo presencial • Exposición de trabajos en grupo • Sesiones de evaluación • Actividad de autoevaluación y co-evaluación	
2. Trabajo autónomo • Elaboración de documentos personales • Observación y entrevistas • Análisis de la evolución de conceptos y teorías • Prácticas de aula • Salidas de campo. Visitas reales o virtuales a museos y lugares de interés • Utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación (Aula Virtual, foros, blogs o wikis) • Búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos • Planificación y/o elaboración de informes, diarios, memorias, materiales, propuestas didácticas y/o programaciones • Diseño de investigaciones • Estudio personal • Elaboración de portfolios y dosieres • Preparación de trabajos finales • Comentario de texto	Material bibliográfico y otras fuentes de investigación Plataformas virtuales Fichas de observación Reales Decretos, BOE, BOCM
3.Tutorías atención a los estudiantes, individualmente o por equipo de trabajo, en el horario concertado previamente.	Evolución de los aprendizajes Revisión de trabajos

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

EVALUACIÓN CONTINUA. CONVOCATORIA ORDINARIA

Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante, de tal forma que se garantice la adquisición tanto de los contenidos como de las competencias

de la asignatura. La evaluación se adecua a los establecido en la normativa de evaluación de los aprendizajes de la UAH[1]

La materia se evaluará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de que todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación. En consecuencia, la evaluación global se basará en la participación de los estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas; el uso de recursos bibliográficos y electrónicos, la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas; la preparación de presentaciones y exposiciones orales; y cualquier otra actividad que se detalle en el programa de la asignatura.

A fin de lograr una participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de la heteroevaluación se tendrán en cuenta procedimientos como la coevaluación y autoevaluación. Se podrán realizar entrevistas de evaluación personales o grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Asistencia y participación activa en las clases o sesiones.
- Coherencia en la estructura, profundidad y creatividad en la elaboración y presentación de las tareas solicitadas para la carpeta y la investigación.
- Utilización correcta del lenguaje oral y visual en las presentaciones personales.
- Corrección en la redacción, referencia de fuentes y recursos bibliográficos.

CRITERIOS y SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Se exigirá la asistencia al 80% de las clases. Los materiales y evidencias a tener en cuenta podrán ser:

1. Entrega de trabajos sobre temas del programa (20%)
2. Elaboración de un trabajo de investigación sobre un tema y características a convenir (35%)
3. Presentación oral del trabajo (25%)
4. Asistencia y participación activa en clase (20%)

EVALUACIÓN FINAL. CONVOCATORIA ORDINARIA

Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación esté inspirado en la evaluación continua del estudiante por lo que, **no existe la posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final** para la Convocatoria Ordinaria. Ello ha sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión ordinaria del 17 de febrero de 2020.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El alumnado que no supere la evaluación continua tendrá opción a presentarse en la convocatoria ***extraordinaria*** con los siguientes criterios y sistema de calificación.

1. Entrega de los trabajos prácticos solicitados que se publican en la plataforma (30%)
2. Presentación de forma escrita y oral del trabajo de investigación (35%)
3. Realización de una prueba oral y/o escrita presencial sobre los contenidos del programa (35%)

[1] Normativa de evaluación de los aprendizajes de la UAH (30 septiembre de 2021). https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Evaluacion-Aprendizajes.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Coherencia en la estructura, profundidad y creatividad en la elaboración y presentación de las tareas solicitadas para la carpeta y la investigación.
- Utilización correcta del lenguaje oral y visual en las presentaciones personales.
- Corrección en la redacción, referencia de fuentes y recursos bibliográficos.
- Respuestas correctas en la prueba teórica, oral o escrita.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Una parte importante de la bibliografía básica consta de los textos y otra documentación extraída de diversas fuentes, que se irá entregando o trabajando en clase. Además, durante el curso se publicarán artículos y presentaciones en la plataforma de la asignatura que se consideran como Bibliografía Básica.

Arañó Gisbert, J. C. Y Mañero, A. (ed) (2003): *La Investigación en artes plásticas y visuales*. Actas del Congreso INARS. Sevilla: Univ. Sevilla.

Esquinas, F. y Sánchez, M. (coord.) (2011): *Artes plásticas y visuales. Investigación, innovación y buenas prácticas*. Madrid: Graó-ME.

Hernández, F. (2003): *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.

- (2008): "La investigación basada en las artes: Propuestas para repensar la investigación en educación". *Educactio siglo XXI* 26: 85-118.

Marín Viadel, R. (ed.) (2005): *Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales*. Granada: Univ. de Granada y de Sevilla.

- (2012) *Metodologías artísticas de investigación en educación*, España: Aljibe.

- (2017) *Ideas visuales. Investigación basada en artes e investigación artística*. España, Universidad de Granada.

Bibliografía complementaria

Aguirre Arriaga, I. (2000) *Teorías y prácticas en educación artística. Ensayo para una revisión pragmatista de la experiencia estética en educación.* Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

Arnheim, R. (2002): *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador: nueva versión*, Madrid, Alianza, colección Alianza Forma.

Berger, J. (2000) *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili.

Borgdorff, H. (2010) The Production of Knowledge in Artistic Research. En Coessens, K. et al. Londres: Biggs, M. H.(eds.) *The Routledge Companion to Research in the Arts*, pp 44-63.

Elliot, J. (1990): *La investigación-acción en educación*. Madrid: Morata.

Hernández, F. (1995) *La historia de la educación artística. Recuperar la memoria para comprender y transformar el presente*, en I Jornades sobre la historia de Educació artística. Barcelona: Fac. de Bellas Artes.

- (2006). *Espigadores de la cultura visual*. Barcelona: Octaedro Ediciones

Kuspit, D. [ed.] (2006) *Arte digital y videoarte*. Madrid: Círculo de Bellas Artes. Marín Viadel, R. (1986) Caracterización de la investigación en Educación Artística. *Icónica* 9. Madrid.

Marín Viadel, R. (ed.) (2005) *Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales*. Granada: Univ. de Granada y de Sevilla.

Marín Viadel; R. De la Iglesia, F.; Tolosa, J. L. (1998) *La investigación en Bellas Artes: Tres aproximaciones a un debate.* Grupo Editorial Univ. Madrid.
Martín Vargas, M. D. (2005) *El lenguaje de las artes plásticas: sensibilidad, creatividad, y cultura.* Madrid: MEC.
Mirzoeff, N. (2003) *Una introducción a la cultura visual.* Barcelona: Paidós.
Parsons, M.J. (2002) *Cómo entendemos el arte: Una perspectiva cognitiva-evolutiva de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós.
Zunzunegui, S. (2007) *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra.