

PRONTUARIO

TÍTULO: Metodología de la enseñanza de las Artes (K-12)

CODIFICACIÓN: EDU 385

PRERREQUISITO: Haber aprobado los cursos EDU 201, EDU 205, EDU 225, INF 104, EDU 301, EDU 306C y EDU 360 y al menos 15 créditos de arte con índice académico mínimo de 3.0.

CRÉDITOS: Tres (3) créditos, tres (3) horas de entrenamiento grupal, una (1) hora de mentoría individual o modalidades alternas¹ | 1 término

DESCRIPCIÓN

Se estudian las técnicas y métodos de enseñanza de las artes visuales en la Educación tanto a nivel elemental como secundario. Análisis y discusión de la importancia de las bellas artes como medio de la integración curricular y de expresión artística-cultural.

JUSTIFICACIÓN

Las artes visuales son un componente esencial en el desarrollo integral del ser humano y se ha demostrado que cuando el desarrollo cognoscitivo está integrado con las bellas artes tenemos un ser sensible y completo. El curso de metodología de enseñanza de las artes es parte fundamental de cualquier programa de educación que impulsa el desarrollo de las bellas artes. Esto unido al auge que ha experimentado Puerto Rico en su actividad cultural, es de vital importancia que mediante este curso que relacione al estudiante con la integración de las artes visuales en diversos escenarios de las industrias creativas. Este curso ha sido revisado a tono con la Carta circular núm. 07-2021-2022 en donde se establecen la política pública del DE sobre la oferta curricular del programa de Bellas Artes en Puerto Rico.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- Comunicación
- Investigación y exploración

¹ El curso puede incluir experiencias clínicas en centros educativos cualificados, según su nivel de interés y preparación académica.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para:

1. Reconocer la importancia de la enseñanza de las artes visuales en la formación del/la estudiante.
2. Identificar las etapas del desarrollo creativo y sus características.
3. Conocer los principios básicos sobre metodología de enseñanza en las artes visuales.
4. Diseñar experiencias de enseñanza y aprendizaje en las artes para alumnos de kínder a 12mo de acuerdo con los diferentes niveles y capacidad creadora.
5. Planificar un taller de integración curricular de las artes visuales a cualquiera otra materia medular.
6. Integrar la tecnología educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes.
7. Aplicar la metodología para la enseñanza de las artes visuales según el nivel académico en una clase demostrativa.

CONTENIDO

- I. Teorías
 - A. Significado del arte en la escuela y su apreciación
 - B. Etapas del desarrollo de la capacidad creadora
 - C. Taxonomía de Bloom y el arte
 - D. Estándares de contenido y expectativas por niveles en las Artes Visuales, alineación curricular
 - E. Planificación de cursos para cada etapa
 - F. El/la docente de artes visuales
- II. Contenidos básicos que se deben ofrecer bajo las de Artes Visuales
 - A. Dibujo básico y diseño digital
 - B. Grabado
 - C. Pintura
 - D. Escultura
 - E. Fotografía
- III. Taller y otros procedimientos
 - A. Elementos del arte y principios del diseño
 - B. Técnicas y materiales
 - C. Exhibición de arte, logística y planificación
 - D. Los museos como recursos educativos
- IV. Aplicaciones durante estas prácticas
 - A. Planes escolares
 - B. Programación para diferentes etapas del desarrollo

- C. Proceso de avalúo en la sala de clases
- D. Metodología de la creatividad
- E. Cuidado del taller

METODOLOGÍA

Discusión de foros, debates y paneles
 Estudio individualizado
 Ejecución de técnicas de artes visuales
 Aprendizaje en la práctica
 Clases demostrativas
 Visitas clínicas

EVALUACIÓN

Participación	10%
Presentaciones orales	15%
Trabajos parciales	30%
Composiciones	20%
Proyecto o examen (final)	25%
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Libros electrónicos:

Albarracín Camacho, L. Y. Arciniegas Rodríguez, W. E., & Sosa Gutiérrez, P. A. (2020).

Creación: investigación y arte. Editorial UPTC.

<https://elibro.net/es/ereader/sagrado/195431?page=7>

Ali Eglinton, k. (2003). *Art in the early years*. Routledge. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=nlebk&AN=102513&lang=es&site=ehost-live&authtype=shib&custid=s5316525>

Althouse, R., Johnson, M. H., & Mitchell, S. T. (2003). *The colors of learning: Integrating the visual arts into the early childhood curriculum*. Teachers College Press.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=>

[nlebk&AN=83487&lang=es& site=ehost-live&authtype=shib&custid=s5316525](https://ebookscentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4585602)

Anderson, M. (Ed.). (2015). *The state of the art: Teaching drama in the 21st century*.

Sydney University Press. <https://ebookscentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4585602>

Arrufat Pujol, C. (2019). *Arte contemporáneo y educación artística en la escuela infantil. mapa de tensiones y posibilidades*.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edstdx&AN=edstdx.10803.668215&lang=es&site=eds-live& scope=site&authtype=shib&custid=s5316525>

Baldwin, P. (2014). *El arte dramático aplicado a la educación*. Ediciones Morata, S. L.

<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/116185>

Berdichevsky, P. (2022). *Cuando la infancia mira: educación, arte y cultura visual*.

Homo Sapiens Ediciones. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/218326>

Bergero, S. (2018). *Enseñanza y aprendizaje del arte: Nivel inicial y primario*. Editorial

Brujas. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/78815>

Betancourt Morejón, J. (2013). *Cómo propiciar el talento y la creatividad en la escuela*.

Editorial El Manual Moderno. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/39648>

Birck, R. (2021). Art education in pedagogy courses: Searching for human formation. *Acta*

Scientiarium: Education, 43, 1–12. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=asn&AN=154646315&lang=es&site=eds-live& scope=site&authtype=shib&custid=s5316525>

Branham, R. (2018). *Enseñar arte, un desafío*. Ediciones Morata, S. L.

<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/117446>

Burden, P., & Byrd, D. (2018). *Methods for effective teaching meeting the needs for all students* (8th. ed.). Pearson.

- Castro Consuegra, Y. D. J., & Rodríguez F. M. B. (2018). *Estrategias didácticas-motivacionales desde las artes plásticas en educación primaria*. D - Universidad de Carabobo. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/123649>
- Clement, R., & Wachowiak, F. (2009). *Emphasis art: A qualitative art program for elementary and middle schools*. Pearson,
- Chávez Mac Gregor, H. & Michael Fraga, C. (Trad.). (2015). *Teoría del color*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/85077>
- Chías, M. (2009). *Emocionarte con los niños: El arte de acompañar a los niños en su emoción* (2a. ed.). Editorial Desclée de Brouwer. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/47889>
- Departamento de Educación de Puerto Rico. (2022). *Estándares de contenido y expectativas por niveles Bellas Artes: Desarrollar líderes para el éxito*. https://dedigital.dde.pr/pluginfile.php/145415/mod_resource/content/1/Programa%20de%20Bellas%20Artes_Est%C3%A1ndares%20y%20Expectativas%202022-2.pdf
- Departamento de Educación de Puerto Rico. (2022). *Programa de bellas artes: Artes visuales: Bosquejo temático: Nivel primario*. https://drive.google.com/file/d/1qyrgBxfKG5tDvwZFqyb_K7Fh3jLXtjQY/view?usp=sharing
- Departamento de Educación de Puerto Rico. (2022). *Programa de bellas artes: Artes visuales: Bosquejo temático: Nivel secundario*. https://drive.google.com/file/d/1JLg3KUyCECEEx4rkwx0Wkr-hqkV_QTAPH/view?usp=sharing
- Departamento de Educación de Puerto Rico. (2022). *Programa de bellas artes: Artes visuales: Prontuario y plan de evaluación del curso: Nivel primario*. <https://docs.google.com/document/d/1OvOdy2XzztrW0-eRMjrM9h62QUxe8bZE/edit?usp=sharing&oid=107423659588239091864&rtpof=true&sd=true>
- Departamento de Educación de Puerto Rico. (2022). *Programa de bellas artes: Artes visuales: Prontuario y plan de evaluación del curso: Nivel secundario*. <https://docs.google.com/document/d/1XawfAXBGJqXHko4Lb449Tt34ISlxPVjZ/edit>

[?usp=sharing&oid=107423659588239091864&rtpof=true&sd=true](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/learning-environments/supporting-outdoor-play-exploration-infants-toddlers/supporting-outdoor-play-exploration-infants-toddlers)

Early Childhood and Knowledge Learning Center. (2020). Supporting outdoor play and exploration for infants and toddlers. <https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/learning-environments/supporting-outdoor-play-exploration-infants-toddlers/supporting-outdoor-play-exploration-infants-toddlers>

Esquinas, F. (2013). *Didáctica del dibujo: Artes plásticas y visuales*. Ministerio de Educación y Formación Profesional de España - Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/49232>

Gagliardi, R. (2017). *Artes visuales IV: Componentes del lenguaje visual y prácticas de producción, apreciación, análisis y contextualización de las imágenes*. Ediciones del Aula Taller. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/151199>

Gagliardi, R. (2018). *Diccionario de artes visuales: Técnicas, teorías, historia del arte*. Ediciones del Aula Taller. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/151200>

Guibelalde, G. (2011). *¿Qué es evolución? Cuatro lecciones para maestros de música y artes visuales*. Editorial Brujas. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/78054>

Hodge, S. (2010). *The art and design teacher's handbook*. Bloomsbury Publishing Plc. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=766073>

Hume, H. D. (2014). *The art teacher's survival guide for secondary schools: Grades 7-12*. John Wiley & Sons, Incorporated. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=163868>

5

Isla Negra. Freire, P. (2008). *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo Veintiuni Ed. <https://redclade.org/wp-content/uploads/Cartas-a-quien-pretende-enseñar.pdf>

Liora Bresler, & C.M. Thompson. (2002). *The arts in children's lives: Context, culture, and*

curriculum. Springer. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=nlebk&AN=78416&lang=es&site=ehost-live&authtype=shib&custid=s5316525>

Moreno Domínguez, S. M. (2010). *Los procedimientos y técnicas del grabado: Su aplicación en la asignatura de educación plástica y visual en la E.S.O.* Wanceulen Editorial. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/63254>

Museo de Arte de Puerto Rico. (2022). *Centro de innovación educativa: #MAPR en clase para educadores*. <https://www.mapr.org/es/centro-de-innovacion-educativa>

Navas Ontorube, M. (2018). *La enseñanza del arte en educación primaria: Propuesta didáctica*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edsoai&AN=edsoai.on1125063223&lang=es&site=eds-live&scope=site&authtype=shib&custid=s5316525>

Ortega-Salgado, C. (2014). El uso del conflicto en la enseñanza del arte. *Revista Electronic@ Educare*, 18(3), 221–236. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edsdoj&AN=edsdoj.b08ea483c7498ab72bdae41f835eee&lang=es&site=eds-live&scope=site&authtype=shib&custid=s5316525>

Oquendo, M. & Rivas A. (2007). *Assessment de la teoría a la práctica*. Esmaco.

Palopoli, M. D. C. (2014). *Didáctica de las artes plásticas en el nivel inicial: El lenguaje visual, un camino con nuevos desafíos* (2a. ed.). Bonum. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/205621>

Paronzini, P. (2013). *Los niños y las artes visuales en el jardín y la escuela primaria*. Homo Sapiens Ediciones. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/177050>

Plazaola, J. (2003). *Modelos y teorías de la historia del arte*. Publicaciones de la Universidad de Deusto. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/34073>

Paronzini, P. (2013). *Los niños y las artes visuales en el jardín y la escuela primaria*.

Homo Sapiens Ediciones. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/177050>

Parra Perdomo, P. (2006). *Herramientas básicas del actor aplicadas al teatro de títeres*.

Programa Editorial Universidad del Valle.

<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/129490>

Sánchez Santillán, J. (II.). (2022). *Arte, educación e interculturalidad: reflexiones desde la práctica artística y docente*. Editorial de la Pontificia Universidad Católica del

Ecuador. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/219781>

Sátiro, A. (2019). *Personas creativas ciudadanos creativos*. Corporación Universitaria

Minuto de Dios. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/126076>

Scheinberger, F. & Martín Lorenzo, T. (Trad.). (2019). *Manchas y trazos: el arte de fusionar pintura y dibujo*. Editorial GG.

<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/210885>

Szekely, G., & Bucknam, J. A. (2011). *Art teaching: Elementary through middle school*.

Taylor & Francis Group.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=957389>

Thuillier, J. (2006). *Teoría general de la historia del arte*. FCE - Fondo de Cultura Económica. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/111046>

Trueba, B., & Rodríguez de la Flor, J. L. (2015). *Títeres en el taller: El día a día de un taller de títeres con niños y niñas de 4 a 12 años*. Ediciones Octaedro, S.L.

<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/61965>

Vazquez, P. (2018). El arte de la enseñanza y la enseñanza del arte. *Mamakuna: Revista de divulgación de experiencias pedagógicas*, (1), 40-47.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edsoai&AN=edsoai.on1343542099&lang=es&site=eds->

[live&scope=site&authtype=shib&custid=s5316525](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edspub&AN=edp7495&lang=es&site=eds-live&scope=site&authtype=shib&custid=s5316525)

Wong, W. (2014). *Principios del diseño en color* (2a. ed.). Editorial GG.

<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/45544>

REVISTAS ELECTRÓNICAS

Art education

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edspub&AN=edp7495&lang=es&site=eds-live&scope=site&authtype=shib&custid=s5316525>

Música; Artes visuales y artes escénicas

<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma>

GALERÍAS Y MUSEOS VIRTUALES

Galería de Arte: Universidad del Sagrado Corazón

<https://galeria.sagrado.edu/>

<http://redis.sagrado.edu/handle/20.500.12985/35>

Galería Nacional de Berlín

<https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-nationalgalerie/home/>

Galería Nacional de Londres

<https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london>

El Louvre de París

<https://www.louvre.fr/en>

Musan: Museo de los Santos y Arte Nacional

<https://musan.org/es/>

Museo Arqueológico de Madrid

<http://www.man.es/man/home.html>

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

<https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-arte-contemporaneo-de-puerto-rico?hl=es>

Museo de Arte, Historia, Antropología y Arte: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

<http://museocoleccion.uprrp.edu/collections>

Museo de Arte de Puerto Rico

<https://www.mapr.org/es/centro-de-innovacion-educativa>

El museo de fotografía americana

<https://www.photographymuseum.com/guide.html>

El Museo Metropolitano de Nueva York

<https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art>

El museo Van Gogh en Amsterdam

<https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum>

Museo del Prado de Madrid

<https://www.museodelprado.es/>

Museo Reina Sofía de Madrid

<https://www.museoreinasofia.es/>

Museo Smithsonian

<https://www.si.edu/exhibitions/online>

El castillo de Versalles

<https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles:

- Estudiante participante del Programa de Apoyo al Estudiante (PAE) solicitará el servicio en las oficinas del Programa.

- Estudiante que no participa del Programa de Apoyo al Estudiante (PAE) solicitará el servicio en el Centro de Bienestar Integral.

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | 2023