

Aula creativa: nuevos paradigmas en las enseñanzas artísticas

Grado en Bellas Artes
2026-27

UNIVERSIDAD NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Aula creativa: nuevos paradigmas en las enseñanzas artísticas

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico. 2026-27

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad. Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Marilena Muratori

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrara un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa, en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Conocer y aplicar las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.

- Demostrar habilidad para comunicar y difundir procesos artísticos en contextos de enseñanza-aprendizaje.
- Desarrollar vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer el panorama global de las metodologías docentes dirigidas a la enseñanza de las artes.
- Conocer los autores y autoras más representativos de la disciplina.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Incrementar la capacidad de autoaprendizaje con los conocimientos y las técnicas adquiridas necesarias para la realización de proyectos concretos.
- Conocer en profundidad los casos más relevantes de la disciplina.
- Emplear una terminología adecuada en la defensa de los trabajos y el diálogo con el profesor/a.
- Participar en dinámicas pre-profesionales en el ámbito de la enseñanza dirigida a las artes plásticas y visuales

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

La enseñanza de la práctica artística –con enfoque teórico-práctico- en diferentes contextos y niveles educativos y entornos sociales diversos, desde una perspectiva innovadora y a través de la mirada del artista/docente.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

0. Presentación de la asignatura.

Diferencias entre el rol docente en el contexto educativo tradicional y en el contexto del S.XXI.

Estética, educación y perspectiva creativa en las aulas.

Metodología de trabajo y presentación de las actividades propias de la asignatura.

1. La creatividad como recurso educativo.

La creatividad: fundamentos, técnicas y experiencias prácticas.

El “laboratorio en el aula”: creatividad y autoexpresión.

Pensamiento divergente, creativo y crítico: aplicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2. Lenguajes teatrales y artísticos en el Aula creativa.

El teatro y la dramatización: como recursos educativos en el aula.

Figuras animadas: expresividad entre materia y cuerpo.

Del cuento al aula-retablos como propuesta educativa y pensamiento crítico.

3. El museo como fuente de inspiración expresiva y creativa

El museo como espacio de aprendizaje.

Visitas, análisis y propuestas pedagógicas.

Diseño de actividades educativas en contextos museísticos.

4. Investigaciones y prácticas artísticas como herramienta educativa.
Simbología y retoricas de la imagen como medios de comunicación en el aula creativa.
Body art, Land art e instalación como recursos educativos.
Experiencias de aprendizaje sensoriales y audiovisuales.

5. Aulas inclusivas.
Diversidad en las aulas.
Evaluación docente.
Evaluación a través de lenguajes artísticos.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1)
Visita al Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía: investigar los espacios y proyectos del museo como herramienta de didáctica de expresión plástica y creativa.

Actividad Dirigida 2 (AD2)
Diseño de una actividad creativa orientada al desarrollo de prácticas artísticas éticas y respetuosas con los ecosistemas, con el fin de sensibilizar al alumnado en torno a los retos y objetivos de la Agenda 2030.

2.5 Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 30% (45h). Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (75h). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (15h). Presencialidad 50%.

Evaluación: 10% (15h). Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

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.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	25%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	15%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final	60%
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria)

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

3.5. Uso de la IA

La adopción de herramientas de IA debe basarse en un enfoque transparente, responsable, ético y seguro, que fomente el desarrollo de competencias digitales en el estudiantado:

- El profesor incluirá en cada actividad formativa que lo precise, si se contempla el uso de IA Generativa, con qué objetivo y los requisitos de aplicación de esta.

- Es responsabilidad del estudiante mostrar una conducta transparente, ética y responsable con el uso de IA Generativa, y adaptarse a los criterios de aplicación y evaluación dictados por el profesor en cada actividad.

La detección de cualquier conducta fraudulenta con respecto al uso de IA Generativa, no atendiendo a las indicaciones del profesorado, aplicará las sanciones previstas en el Reglamento Disciplinario.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Acaso, M. y Megías, C. (2017). Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación. Paidós Educación.

Arnheim, R. (2002). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador.* Alianza

Caeiro-Rodríguez, M. (2018). Aprendizaje basado en la creación y educación artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. Arte, Individuo y Sociedad 30(1), 159-177. https://doi.org/10.5209/ARIS.57043

Delano Pizarro, M. (2024). El rol e importancia de las artes visuales en la educación como parte esencial de un desarrollo integral del aprendizaje en las aulas*. Paideia*, (74), 63–75.

Eisner, E. (1972). Educar la visión artística. Paidós.

Eisner, E. (2004). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós.

Elizondo Carmona, C. (2025). Neurodiversidad: El funcionamiento del cerebro en la escuela inclusiva. Ediciones Octaedro.

Gonzalo, P., de Madaria, M. & Sánchez, A. (2017). Escuelas creativas. Un viaje hacia el cambio educativo. Fundación Telefónica.

Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. [Versión electrónica], Educatio Siglo XXI, 26, 85-118. http://hdl.handle.net/10201/26832.

Hernández, F. (2007). Espigadores de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Octaedro.

Hernández, F. y Fendler, R. (2014, 27-30 de enero). Explorar los límites: IBA puede ser muchas cosas, pero no cualquier cosa. 2ª Conferencia sobre Investigación basada en las Artes e Investigación Artística, Granada, España. http://art2investigacion.weebly.com/uploads/2/1/1/7/21177240/hernndez_fernando_rachel_fedler.pdf

Irwin, R.L. y Cosson de, A. (2004). A/R/tography: rendering self through arts-based living inquiry. Pacific Educational Press, 27-38.

López Fdz. Cao, M. (2008) Cognición y emoción. El derecho a la experiencia a través del arte. Revista Pulso nº 31, págs. 221-232. López Fdz. Cao, M. (2008) La educación artística y la equidad de géneros: un asunto pendiente. Arte, individuo y sociedad, ISSN 1131-5598, Nº Extra 1, 2002, págs. 145-17 López Fdz. Cao, M. (2015) Para qué el arte. Reflexiones sobre arte y su educación en tiempos de crisis. Fundamentos.

Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. Arte, Individuo y Sociedad, 31(4), 881-895. https://doi.org/10.5209/aris.63409

Munari, B. (2019, ed. Or. 1977). Fantasía. GG

Read, H. (1955). Educación por el arte. Paidós Ibérica

Roldan, J y Marín-Viadel, R (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Archidona: Aljibe

Sanmartí, N. (2020). Evaluar y aprender: un único proceso. Octaedro.

Steinbeck, R. (2011). El «design thinking» como estrategia de creatividad en la distancia. Comunicar, 19(37), 27-35. https://doi.org/10.3916/C37-2011-02-02

Vecchi, V. (2013). Arte y creatividad en Reggio Emilia. Morata

Vigotsky, L. S. (2003, Ed. or. 1986). La imaginación y el arte en la infancia. Akal

Bibliografía recomendada

Alameda A. (2020). Estudio del impacto pedagógico provocado por experiencias de formación permanente del profesorado basadas en el Proyecto europeo Future Classroom Lab. [Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Madrid]. https://auladelfuturo.intef.es/wp-content/uploads/2021/03/alameda_villarrubia_alberto.pdf

Carson, R. (2016). Primavera silenciosa (J. Ros, trad.). Edición crítica. (Original publicado en 1962)

Design Thinking España. (s.f.) Design Thinking. Descubre la metodología más potente de innovación. Consultado el 30 de abril de 2022. https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/

Federici, S. (2019). Re-Enchanting the World: Feminism and the politics of the Commons. PM Press.

González, Á. (2022). Innovación pedagógica en metodología, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento según el Proyecto Future Classroom Lab: creación de entornos de enseñanza aprendizaje innovadores, impacto y líneas de mejora. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/184483

Iglesias, Y. (s.f.) Design Thinking y el movimiento Maker en el sistema educativo. Designthinking gal. Consultado el 13 de junio de 2023. https://designthinking.gal/design-thinking-y-movimiento-maker-en-el-sistema-educativo/

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2020.) Qué es y cómo utilizar e Kit de herramientas para el Aula del Futuro. INTEF. https://intef.es/tecnologia-educativa/aula-de-futuro/

Juanolas, R. y Masgrau, M. (2014). Las aportaciones de E.W. Eisner a la educación: un profesor paradigmático como docente, investigador y generador de políticas culturales. Revista Española de Pedagogía, 259, 493-508.

Lewin, C. y McNicol, S. (2014). Creating the Future Classroom Evidence from the ITEC Project. Manchester Metropolitan University. https://fcl.eun.org/documents/10180/18061/iTEC+evaluation+report+2014_EN.pdf/e2f911f2-bd82-41a3-ba6f-b5624ec52024

Megías, C. (2016). Los EDUkits de la Escuela de Educación Disruptiva. Manual de autoedición para docentes inquietos. Fundación Telefónica.

Mora, F. (2013). Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza Editorial.

Muratori, M. (2022). El arte del títere como herramienta en Educación Primaria. Tesis doctoral. https://docta.ucm.es/entities/publication/829b9ea3-a703-4545-b64c-be49aa11748f

Muratori, M. (2023). Detrás de las máscaras: buenas prácticas educativas a través del teatro de animación en Educación Primaria. Revista Internacional de Teoría e Investigación Educativa, 1, 1-11. https://dx.doi.org/10.5209/ritie.917971

Murga-Menoyo, M.A. y Novo, M. (2017). Sostenibilidad, desarrollo «glocal» y ciudadanía planetaria. Referentes de una Pedagogía para el desarrollo sostenible. Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria, 29(1), 55–78. https://doi.org/10.14201/teoredu2915579

Pardo, M. I. (2020). Descubriendo el Aula del Futuro: nuevas formas de enseñar, aprender y habitar la escuela en L. Habib-Mireles (Coord.), Tecnología, diversidad e inclusión: repensando el modelo educativo. (pp. 12-22). Adaya Press.

REDS. (2021). Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas desde la perspectiva cultural.

Red Española para el Desarrollo Sostenible. https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2022/02/OBJETIVOS-DE-DESARROLLO-SOSTENIBLE-Y-SUS-METAS_web.pdf

Sánchez-Serrano. S., y Muratori, M. (2022). Devolviendo el tiempo a la infancia. Lentitud y arte como elementos educativos tras el período de distanciamiento social. Revista De Estilos De Aprendizaje, 15(29), 88-99.

UNESCO. (2014). Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, Aichi-Nagoya, Japan. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231074_spa.locale=es

Ugena, T. (2021). Cooperar para el bien común [obra plástica]. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 16 (Especial), 44. https://doi.org/10.5209/arte.75892

Ugena, T. (2022). Aprendizaje basado en el proyecto performativo de aula expandida universidad-museos. ArtsEduca, 31, 179-189. https://doi.org/10.6035/artseduca.5950

Vergara, J. J. (2016). Aprendo porque quiero: el aprendizaje basado en proyectos (ABP) paso a paso. Ediciones SM.

Otros recursos

http://www.educacionplastica.net/
Tate Kids
https://www.museoreinasofia.es/educacion
STOP MOTION NOW Recursos para la técnica de animación en educación secundaria y ciclos formativos
https://view.genial.ly/5c13e3d507be570d177582a5/interactive-content-aprendizaje-basado-en-proyectos
https://view.genial.ly/5e8b5fb4ff6c270e09d20707/interactive-image-diseno-universal-de-aprendizaje
https://www.museodelprado.es/aprende/educacion/actividades-accesibles/grupos
https://www.pedagogiasinvisibles.es/

https://www.juanjovergara.com https://pixabay.com/es/
https://www.freepik.com/
https://www.pexels.com/es-es/
https://unsplash.com/
http://www.cuarentenavisual.com/

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Marilena Muratori
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Educación
Correo electrónico	mmurator@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con la profesora previa petición de hora por email
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación de la profesora aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Doctora en Educación por la UCM. Licenciada en Ciencias de la Educación (carrera de Educación social) en la Universidad de Bolonia (It). Formación en teatro, teatro de Oprimido y arte del títere (Italia). Profesora Asociada Departamento de Lenguas, Artes y Educación Física Facultad de Educación UCM Profesora en la Doble Titulación de Educación Infantil y Primaria y el Máster de Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas de la Facultad de Lenguas y Educación, Universidad Nebrija. Miembro del Grupo de Investigación “Calidad y Equidad educativa” de la Universidad Nebrija. Artista y artivista, cocreadora del proyecto musical y artivista “Fanfarria Transfeminista” colectivo del Museo Situado del Museo Nacional de Arte contemporáneo Reina Sofía, Profesora de Educación Primaria en Italia. Miembro del grupo de investigación-acción “Movimento di Cooperazione Educativa (Italia). Amplia experiencia en el teatro del títere: colaboraciones con diferentes compañías de teatro, como la compañía "Bread & Puppet Theater", en Vermont (EE. UU.), la compañia ArteAttiva (Italia) y la Compañia de teatro inclusivo Vertebradas Artes Escénicas (Madrid), titiritera en el programa de televisión "Parla con me" Rai 3 (Italia). Publicaciones en diferentes libros, revistas y actas de congresos, en relación con la educación, el teatro de títeres y las artes para la transformación social.