

Innovación didáctica en las artes visuales

Código: 102034
 Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500798 Educación Primaria	OT	4	0

Contacto

Nombre: Jaume Barrera Fusté

Correo electrónico: Jaume.Barrera@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente

Mar Morón Velasco

Prerequisitos

Para cursar esta asignatura se recomienda tener aprobadas las asignaturas obligatorias:

"Educación musical y visual". EP2

"Educación musical, visual y aprendizaje". EP3

Objetivos y contextualización

Actualmente, la escuela como institución se está transformando de acuerdo con los cambios sociales y culturales y emergen nuevos debates sobre el papel del conocimiento, la construcción de la identidad y la visualidad en la formación de niños. En este contexto de cambio y una vez alcanzadas las competencias relacionadas con la práctica del arte y los lenguajes artísticos, los estudiantes deben poder reflexionar e intervenir como educadores de acuerdo con las posibilidades y los retos que afronta la escuela, desde la perspectiva de innovar a través del arte y la cultura visual. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las bases para la innovación en didáctica de las artes visuales y su aplicación en el aula, entendiendo que los cambios en la educación artística no surgen de una iniciativa individual sino de la colaboración entre los múltiples agentes implicados en la práctica (niños, educadores, artistas y trabajadores culturales, principalmente). Por ello, la asignatura está muy ligada al prácticum de cuarto curso, y debe poder orientar al estudiante en la planificación y la intervención didáctica en este contexto de cambio. En definitiva, en esta asignatura se plantea como principal objetivo implicar a los estudiantes en procesos de innovación en la educación de las artes visuales, a través de formarlos en los conocimientos, estrategias y roles profesionales que deberán aplicar y desarrollar. El alumnado diseñará e implementará un proyecto

de innovación, con el objetivo de empoderar la educación artística en la escuela primaria o entendiendo que el arte y la cultura visual pueden ser herramientas didácticas para la transformación de las otras áreas curriculares.

Competencias

- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
- Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
- Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
- Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

1. Adquirir criterios y recursos para asesorar e intervenir en la etapa de educación primaria.
2. Estar abiertos a los indicios de cambios estéticos, sociales y culturales que posibiliten eludir los estereotipos estéticos o didácticos.
3. Expresar argumentaciones críticas y objetivas respecto las funciones y tareas que realizan las instituciones sociales.
4. Mostrar capacidades creativas y reflexivas en la ejecución de proyectos artísticos.

Contenido

ÁMBITO CULTURAL: Visiones contemporáneas de la educación artística

- 1.1. Debates y estado de la educación de las artes visuales
- 1.2. Currículos de educación artística en el contexto internacional
- 1.3. Redes y proyectos de innovación en educación artística

INTERVENCIONES EDUCATIVAS: Innovación, currículo e investigación en la educación a través de las artes visuales

- 2.1. Bases para la innovación en didáctica de las artes visuales y su aplicación en el aula
- 2.2. Estrategias y procesos orientados a la construcción de un proyecto de innovación a través del arte (planificación y desarrollo)
- 2.3 El papel de la evaluación en educación artística
- 2.4. Metodologías visuales de investigación

ÁMBITO PRODUCTIVO: Colaboración y prácticas dialógicas en la educación de las artes visuales

- 3.1. Proyectos basados en el diálogo entre educadores, artistas y trabajadores culturales
- 3.2. Infancia, identidades y aprendizajes en diálogo en educación artística
- 3.3. Aprendiendo a colaborar: de la interpretación en la producción del arte y la cultura visual
- 3.4. La búsqueda a través del arte en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Metodología

EL CONJUNTO DE LA ASIGNATURA SEGUIRÁ UNA METODOLOGÍA PROPIA DE LA EDUCACIÓN PERFORMATIVA APLICADA A LAS ARTES Y LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN GENERAL

La actividad dirigida supone un 35% de las horas de dedicación del alumnado en este asignatura. En esta asignatura, la actividad dirigida implica la participación activa de los estudiantes en las exposiciones

magistrales sobre los contenidos principales de la asignatura. Sin embargo, el profesorado dirigirá las prácticas de laboratorio, como si se tratara de un taller de plástica o de un espacio de educación artística, que son el foco de la asignatura. De esta forma, las sesiones expositivas están relacionadas con el trabajo en grupos cooperativos a partir de los cuales irán articulando los procesos de enseñanza y aprendizaje. El debate, la comunicación y la relación con contextos de práctica del arte y de la educación artística son fundamentales en esta asignatura.

EXPOSICIÓN MAGISTRAL

Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y de las cuestiones básicas de la asignatura. En vista

importancia de la reflexión y el papel activo del alumnado en esta asignatura, las exposiciones magistrales se convierten en espacios de participación abierta y activa, donde los estudiantes interactúan a partir de fomentar el debate y la construcción compartida de conocimiento.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. TALLER DE PLÁSTICA

Espacios de trabajo en grupo reducidos (3-5 personas). Aquí el profesorado plantea la resolución de problemas

prácticos, la construcción de proyectos basados en la investigación y la innovación didáctica, y la experimentación a través de

el arte y los medios audiovisuales. El trabajo en pequeños grupos permite profundizar y aplicar los conocimientos y las estrategias alcanzadas en la parte expositiva, así como contextualizar los proyectos en la práctica.

EXPOSICIÓN Y / O DEBATES DE PROPUESTAS CIENTÍFICAS

Dado que se trata de una asignatura de la mención de Educación visual y plástica del último curso del grado, el alumnado deberá adquirir a través de la asignatura estrategias para comunicar, difundir y reflexionar críticamente en torno a las propuestas que habrá elaborado en pequeño grupo. Por esta razón se harán exposiciones y debates en el aula por parte de los estudiantes.

SALIDAS A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Se realizará una salida de campo, que se coordinará con el resto de asignaturas de la mención. En este caso concreto, la salida puede ser el departamento educativo de un museo o centro de arte o en una escuela o centro educativo que exponga su proyecto.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Exposiciones por pte del profesorado	45	1,8	1
Tipo: Supervisadas			
Seminarios de investigación, análisis y producción.	30	1,2	2, 3, 4
Tipo: Autónomas			

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que se

muestran en la parrilla que hay a continuación.

El alumno / a deberá haber aprobado todos los trabajos para poder aprobar la asignatura. La asistencia a clase es

obligatoria (mínimo de un 80%), así como la participación activa en la realización del trabajo en grupo que es indispensable para poder aprobar la asignatura.

El / La profesor / a se compromete a dar las indicaciones necesarias al alumnado para que pueda superar la asignatura y supervisar y tutorizar la realización de los trabajos. A mitad de la asignatura, el profesorado dará su feedback sobre el proceso de aprendizaje individual y grupal.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Coevaluación o evaluación entre iguales de la exposición oral del proyecto: presentación pública y debate sobre el proyecto (entrega colectivo)	10	0	0	1, 2, 3, 4
Diario individual sobre el proceso del proyecto (entrega individual)	20	0	0	2, 3, 4
Valoración de las observaciones pautadas en exposiciones oral: un trabajo sobre la visita al museo o escuela (entrega individual)	10	0	0	1, 4
Valoración de las observaciones pautadas en exposiciones orales: una lectura que se comentará en clase (entrega individual)	10	0	0	1, 3
Valoración del trabajo: documentación audiovisual del proyecto de trabajo (entrega colectivo)	10	0	0	3, 4
Valoración del trabajo: la construcción del proyecto de innovación a través del arte (diseño, desarrollo y evaluación). entrega colectivo	30	0	0	1, 2, 3, 4
Valoración del trabajo: una presentación de un proyecto existente (entrega individual)	10	0	0	2, 3, 4

Bibliografía

- ACASO, M (2009) La educación artística no son manualidades. Madrid: La Catarata
- AGIRRE, I. (2000). Teorías y prácticas en educación artística: ideas para una revisión pragmatistas de la experiencia estética. Navarra: Universidad de Navarra.
- AGRA, M.J; TRIGO, C.; PIMENTEL, L; TORRES de EÇA, T. (Eds.). Desafios da educação artística em contextos ibero americanos. Portugal: Ediciones APECV, Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual : 36-47 [http://www.apecv.pt/anexos/publicacoesapecv/livro_desafios.pdf]
- ANDERSON, T.; GUSSAK, D.; HALLMARK, K.K. & PAUL, A. (Eds.). (2010). Art Education for Social Justice. Reston A.V: NAEA.
- BAMFORD, A. (2009). El factor ¡Wau!. El papel de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro.
- CAHNMANN-TAYLOR, M. i SIEGESMUND, R. (Eds.) (2008). Arts-Based Research in Education. New York i Londres: Routledge.
- DALTON, P. (2001). The Gendering of Art Education. Modernism, Identity and Critical Feminism. Buckingham

- & Philadelphia: Open University Press.
- DUNCUM P. (Ed.) (2006). Visual Culture in the Art Class: Case Studies. Reston: NAEA.
- EFLAND, A. (2004). Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona: Octaedro.
- EFLAND, A.; FREEDMAN, K. i STUHR, P. (2003). La educación en el arte postmoderno. Barcelona. Paidós.
- ELLSWORTH, E. (2005). Posiciones en la enseñanza. Diferencia, pedagogía y poder de la direccionalidad. Madrid: Akal.
- ELLSWORTH, E. (2005). Places of Learning: Media, Architecture and Pedagogy. Nova York: Routledge.
- FREEDMAN, K. (2006). Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte. Barcelona: Octaedro.
- GAROIAN, C.R. (1999). Performing Pedagogy: Towards an Art of Politics. Albany: StateUniversity of New York Press.
- GAROIAN, C.R. & GAUDELIUS Y.M. (2008). Spectacle pedagogy: Art, politics, and visual culture. Albany: State University of New York.
- GAUDELIUS, Y. i SPEIRS, P. (Eds.). Contemporary Issues in Art Education. Nova York: Prentice Hall.
- GIROUX, H.A. (1997). Cruzando límites: trabajadores culturales y políticas educativas. Barcelona: Paidós.
- GREENE, M. (2005). Liberar la imaginación. Ensayos sobre imaginación, cambio y arte social. Barcelona: Graó.
- HERNÁNDEZ, F. (2007). Espigador@s de la cultura visual. Barcelona: Octaedro.
- LUKE, C. (Comp.). (1999). Feminismos y pedagogías en la vida cotidiana. Madrid: Morata.
- MARÍN VIADEL, R. (2003). (Coord.). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid: Pearson Education.
- MARÍN VIADEL, R. (2005) (Coord.). Investigación en educación artística : temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales. Granada: Universidad de Granada.
- SILVA, T.T. Da (2001). Espacios de identidad. Nuevas visiones del currículum. Barcelona: Octaedro [Edición original 1999].
- VALLVÉ, LI. (2010). Tiene que llover al revés. Barcelona: Octaedro.
- VENTURA, M. i HERNÁNDEZ, F. (2008). La organización del currículum por proyectos de trabajo. Barcelona: Octaedro.
- VV.AA. (2010). Transductores. Pedagogías colectivas y políticas espaciales. Granada: Centro de Arte José Guerrero. [Catàleg accessible on-line: <http://issuu.com/blogguerrero/docs/transductores>]

Asociaciones de educación artística

International Society for Education through Art (InSEA): <http://www.insea.org/>

The National Society for Education in Art and Design (NSEAD): <http://www.nsead.org/home/index.aspx>

National Art Educationl Association (NAEA): <http://www.arteducators.org/>

Red Iberoamericana de Educación Artística (RIAEA): <http://redeiberoamericanadeeducacionart.ning.com/>

Col·legi de Doctors i llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT):

<http://www.colbacat.cat/>