

Educación musical, visual y aprendizaje

Código: 102035
Créditos ECTS: 5

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500798 Educación Primaria	OB	3	2

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: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente

Mar Morón Velasco
Gemma Paris Romia
Cristina González Martín
Nuria Molins Macau
Josep Oriol Mora Romagosa
Ruth Ortin Lozano

Equipo docente externo a la UAB

Rosa Fillat

Prerequisitos

Se aconseja tener aprobada la asignatura DE EDUCACIÓN MUSICAL Y VISUAL de segundo curso.

Objetivos y contextualización

Objetivos formativos:

La naturaleza de los procesos artísticos y sus recursos para ser formalizados.

Intervenciones educativas en el ámbito de la educación performativa de las artes: imagen, objeto y espacio.

Interpretación y escucha musical como base de la comprensión musical

Aplicaciones didácticas en el ámbito de la música alrededor de la audición y la canción.

Competencias

- Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.
- Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleces, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
- Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
- Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical.
- Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
- 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 interdisciplinari).

Resultados de aprendizaje

1. Adquirir las habilidades básicas en la práctica de la interpretación, escucha y creación para convertirse en buen modelo musical.
2. Adquirir los conocimientos curriculares artísticos de la escuela.
3. Adquirir los conocimientos curriculares, metodológicos, evaluativos y competenciales apropiados para su aplicación profesional.
4. Comprender el valor de la educación artística en el desarrollo de la personas y de la sociedad.
5. Conocer, analizar y producir material didáctico aplicado a la enseñanza artística.
6. Conocer y utilizar recursos tecnológicos en las actividades programadas.
7. Estar capacitados para trabajar en equipo.
8. Experimentar la música en relación al contexto social y cultural.
9. Haber adquirido conocimientos y capacidades y habilidades en la dimensión productiva y perceptiva de las artes plásticas y musicales.
10. Haber desarrollado conocimientos y capacidades críticas respecto de la cultura y la educación.
11. Haber desarrollado las capacidades creativas y de innovación.
12. Llevar a cabo proyectos que incluyan diferentes disciplinas artísticas en su proceso.
13. Organizar con eficacia y rentabilidad la parte autónoma del aprendizaje.
14. Reconocer el valor de las artes en la formación de la persona, y el papel fundamental que la escuela tiene como responsable de esta condición.
15. Reconocer las emociones propias y de los otros, y su valor en la educación artística en la escuela.

Contenido

Bloque I. Arte y educación. DIMENSIÓN CULTURAL Y PERFORMATIVA

1. Las obras de arte como fuente de conocimiento: análisis de la obra de arte.

1.1- Percepción, representación e interpretación del arte.

Bloque II. Formación en la práctica del arte. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERFORMATIVA

1. Prácticas y proyectos relacionados con diferentes movimientos artístico y contextos culturales.

2. Comprensión y experimentación de la práctica del arte como proceso de conocimiento.

Bloque III. La educación artística en la escuela. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA en un contexto metodológico de educación performativa

1. El currículo del área de arte y su implementación en la escuela: Metodologías, procesos y estrategias.
2. Escuela, museos y centros culturales.

Bloque IV. Música y educación. DIMENSIÓN CULTURAL

1. La música en relación al contexto social y cultural.

Bloque V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA

1. La interpretación, la escucha y la creación musical a través de la voz, de instrumentos o de materiales sonoros diversos.

- 1.1.- La canción como elemento básico de práctica musical.
- 1.2.- La audición musical y la comprensión de la música

Bloque VI. La educación musical en la escuela. DIMENSIÓN DIDÁCTICA DE LA MÚSICA

1. La Educación artística y cultural, una competencia básica en comunicación
2. Principios metodológicos fundamentales, recursos, materiales y estrategias.
3. La interdisciplinariedad entre la música y otras áreas curriculares,
4. La función de la música en la escuela. Especialista versus generalista, la necesaria colaboración.

Metodología

AUTÓNOMAS

Diseño y creación de intervenciones educativas

reflexiones teóricas

DIRIGIDAS

Presencial en gran grupo

Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario. Se realiza con todo el grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una participación abierta y activa por parte de los estudiantes.

Planteamiento y organización de los ejercicios y actividades que se realizarán posteriormente en seminarios.

Realización de actividades musicales colectivas de la práctica musical.

seminarios

Espacios de trabajo en grupo reducidos supervisado por el profesorado donde mediante análisis de documentos, resolución de casos o actividades diversas profundiza en los contenidos y temáticas, trabajadas en el gran grupo.

Realización de los ejercicios y actividades diseñados en las sesiones de gran grupo.

Ejercitación práctica musical y visual y plástica en actividades específicas del trabajo de seminario.

Actividades de exposiciones orales, individuales o en grupo. Comentarios y críticas de los resultados.

Salidas a museos u otros centros artísticos y audiciones musicales.

SUPERVISADAS

Tutorías y otras actividades programadas.

Nota:

"Las sesiones de esta asignatura se basan en un trabajo de investigación y experimentación con materiales por parte de los estudiantes, que requiere de una investigación basada en la documentación con imágenes y en el reciclaje de materiales para la educación artística. Además además, la metodología adoptada requiere para su buen desarrollo que el estudiante lleve al aula materiales especializados para la realización de las actividades artísticas (pinceles y pinturas, entre otros). el profesorado recomendará el material más adecuado para las actividades programadas, que tendrá un coste sostenible y podrá ser compartido entre los estudiantes. se buscarán mecanismos para poder garantizar que el estudiante pueda tenerlo a su alcance en el caso de que no se disponga de los recursos necesarios. "

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Presencial gran grupo	15	0,6	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15
Seminarios	23	0,92	2, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15
Tipo: Supervisadas			
Tutorías y otras actividades tutorizadas	25	1	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Tipo: Autónomas			
Diseño y creación de intervenciones educativas	32	1,28	2, 3, 5, 6, 9, 13, 12
Reflexiones teóricas	30	1,2	2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15

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. La asistencia a las clases presenciales y de seminario de la asignatura es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, en caso contrario se considerará no presentado.

Para poder superar la asignatura se deben haber aprobado cada una de las dos materias de que consta, la de educación visual y plástica y la de educación musical. La nota final será la media aritmética entre las dos partes.

Los estudiantes que durante el curso hayan haciendo un seguimiento adecuado de la asignatura y aún así les quede algún aspecto no alcanzado se les dará la oportunidad de poder superar la materia, realizando un trabajo autónomo adicional o rehaciendo alguna de las actividades entregadas o realizadas. Se deberá estudiar cada caso en función de la situación de cada estudiante.

El plagio total o parcial, de una de las actividades de evaluación y / o la copia en un prueba de evaluación es motivo directo para suspender la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Bloc I. Arte y educación. DIMENSIÓN CULTURAL	10	0	0	2, 4, 7, 10, 13, 12, 14
Bloc IV. Música i educación. DIMENSIÓN CULTURAL	10%	0	0	4, 8, 10
Bloque II. Formación en la práctica del arte. DIMENSIÓN PRODUCTIVA	20	0	0	4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
Bloque III. La educación artística en la escuela. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA	20	0	0	2, 3, 4, 5, 10, 11, 15
Bloque IV. Educación musical en la escuela. DIMENSIÓN DIDÁCTICA DE LA MÚSICA	25	0	0	2, 6, 7, 12
Bloque V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA	15	0	0	1, 6, 9, 15

Bibliografía

PERFORMATIVE EDUCATION OF THE ARTS

ACASO, MARÍA (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Catarata

AGUIRRE, I. (2005). Teorías y prácticas en educación artística. Navarra. Universidad Publica de Navarra.

APLLE M.W. (2004): Ideology and currículum (3rd ed.). New York: Routledge. (De l'original 1979)

ARNHEIM, R.(1993): Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona. Paidós Estética 22.

BERGER, R. (1979): Arte y comunicación. Barcelona: G.G.S.A.

creatividad. Buenos Aires: Paidós.

CHALMERS,F.G.(2003): Arte, educació i diversidad cultural. Barcelona, Paidós.

CHOMSKY, N. (2003): Chomsky on democracy education (C.P. Otero, Ed.). New York: Roudledge Falmer.

DE BARTOLOMEIS, FRANCESCO(1994) El color de los pensamientos y de los sentimientos. Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona.

DEWEY, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós

- DUBORGEL, B. (1981): El dibujo del niño. Estructuras y símbolos. Paidós. Barcelona.
- EFLAND, A. (1979). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza.
- EFLAND, A. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona. Paidós
- EFLAND, A. (2002) Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Barcelona: Paidós
- EFLAND, A. (2004): Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona: Octoedro
- EFLAND, A. FREEDMAN, K. SRUHS, P. (2003) La educación y el arte posmoderno. Barcelona: Paidós
- EISNER, E. W. (1995): Educar la visión artística. Barcelona, Paidós. Col. Paidós Educador n1 115.
- EISNER, E. W. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Paidós.
- EISNER, E. W. (2004): El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós.
- enseñanza de las artes visuales. Barcelona, Paidós.
- FARAH, M.J. (1985): "Psychophysical evidence for a shared representational medium for mental images and percepts", en Journal of Experimental Psychology: General, vol. 114. pp. 91-103.
- GARDNER, H. (1994): Educación artística y desarrollo humano. Paidós. Barcelona.
- GARDNER, H. (1999): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós.
- GARDNER, H. (2000) La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Barcelona: Paidós
- HERNÁNDEZ, F. (1997): Educación y cultura visual. Publicaciones MCEP. Sevilla.
- JUST, A., y CARPENTER, P. (1985): "Cognitive coordinate systems: Accounts of mental rotation and individual differences in spatial ability" en Psychological Review, vol. 92, pp. 137-172.
- LOGAN, L. (1980): Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona. Oikos-Thau.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (coord.) (2006). Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social. Madrid: Editorial Fundamentos.
- MALINS, F. (1983): Mirar un cuadro: para entender la pintura. Madrid, Hermann Blume.
- MARÍN, RICARDO (2005): Investigación en Educación Artística. Universidad de Granada. Universidad de Sevilla.
- MATTHEWS, J. (2002): El arte de la Infancia y la Adolescencia. La construcción del significado. Barcelona, Paidós.
- RODARI, GIANNI (2004) Gramàtica de la fantasia, introducció a l'art d'inventar històries. Columna Edicions, S.A. Barcelona.
- ROGERS, CARL ROGERS (1978). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona: Paidós Educador Contemporáneo
- TATARKIEWICZ, W. (2002): Historia de seis ideas, Ed. Tecnos, Col. Meliópolis.
- TONUCCI, F. (1986) A los tres años se investiga Hogar del Libro S.A. Barcelona 1986
- VIGOTSKY, L. S. (1982). La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal.

WILSON, BRENT / HURWITZ, AL / WILSON MARJORIE.(2004) La enseñanza del dibujo a partir del arte. Editorial Paidós, Barcelona.

RECURSOS WEB

Art Education from Democratic Life. www.naea-reston.org/olc/pub/NAEA/home/

Asociación para la educación de las artes. www.aep-arts.org

A Critical Enlaces Tool Kit. El aprendizaje de las Artes y conocimientos académicos del estudiante y desarrollo social. www.aep-arts.org/resources/toolkits/criticallinks/

Sin dejar a ningún sujeto detrás. www.aep-arts.org/resources/advocacy.htm

L'art del segle XX a l'escola. www.xtec.cat/~mmoron/

National Art Education Association. NAEA. www.naea-reston.org

NESTA. Nacional Endowment for Science, Technology and Arts. Organismo independiente con la misión de hacer actividades innovadoras en el Reino Unido. <http://www.nesta.org.uk>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. <http://www.unesco.org/es/education>

Iwai, K. (2003). La contribución de la educación artística en los niños. <http://www.ibe.unesco.org/publications/Prospects/ProspectsPdf/124s/iwas.pdf>

Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. Hoja de ruta para la Educación Artística. (2006) http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=39546&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques

<http://www.uab.cat/servlet/Satellite/el-departament/didactica-de-les-arts-plastiques-1243492964927.html>

CURRICULUM I EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

<http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=2>

EDUCACIÓ, CURRICULUM : educació primària I. Catalunya. Departament d'Educació II. Catalunya. Servei d'Ordenació Curricular 1. Educació primària - Catalunya - Currículums 373.312.14(467.1):

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf

EDUCACIÓ MUSICAL

ANDREU, M.; GODALL, P. (2010). La música integrada en el currículum de primària i la adquisició de competències bàsiques. Aula de innovació educativa. 190:16-20.

BLACKING, J. (1994): Fins a quin punt l'home és músic? Vic. Eumo

BONAL, E; CASAS, M; CASAS, N. (2005): Diversitat. Cançons, danses... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Fundació Bofill. (inclou 2 CDs)

CASELLES, M; MANENT, R.; ROMA, R.; VILAR, R. (2001) Cançoner de butxaca. Tarragona. Edicions el Mèdol i Generalitat de Catalunya.

DDAA: Cançons populars i tradicionals a l'escola. Propostes didàctiques i metodològiques. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.

HARGREAVES, D. J. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona. Graó.

MAIDEU, J. (1996): Assaig. Cançons i exercicis. Barcelona: Eumo editorial.

MAIDEU, J. (1997). Música, societat i educació. Berga: Amalgama.

MALAGARRIGA, T; VALLS, A. (2003): La audición musical en la Educación Infantil Barcelona: CEAC (inclou CD)

SMALL, C. (1989). Música, sociedad y educación. Madrid: Alianza.

SWANWICK, K. (1991): Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata y MEC.

TAFURI, J. (2006): ¿Se nace musical? Barcelona: Graó.

ULRICH, M. (1982). Madrid. Atlas de música. Alianza Editorial. Colección Atlas.

VALLS, A., CALMELL, C. (2010). La música contemporània catalana a l'escola. Barcelona: Dinsic.

RECURSOS DIDÀCTICS

XTEC.Escola oberta. <http://www.xtec.cat/recursos/musica/index.htm>

El raconet de musica: <http://phobos.xtec.net/clopez13/>

El calaix de músic: <http://grups.blanquerna.url.edu/musical/>

Cançoners: <http://www.prodiemus.com/>

Crestomatia (Cançoners: Joaquim Maideu) <http://www.xtec.cat/recursos/musica/crestoma/crestoma.htm>

Cançons populars i tradicionals a l'escola:

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_20517154_1.pdf