

Educación musical, visual y aprendizaje

Código: 102035
Créditos ECTS: 5

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500798 Educación Primaria	OB	3	2

Contacto

Nombre: Mar Morón Velasco
Correo electrónico: Mar.Moron@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

Cristina González Martín
Josep Oriol Mora Romagosa
Albert Casals Ibáñez
Ruth Ortin Lozano

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, escucha y creación musical como base de la comprensión musical.

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

Competencias

- Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.
- Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas, potencialidades y debilidades), para desarrollar aquellas que sean necesarias en el desarrollo profesional.
- Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

- Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.
- Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes a los estudiantes.
- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros centros docentes y profesionales del centro.
- Mantener una relación crítica y autónoma respecto a los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
- Reflexionar en torno a las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
- Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

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 y utilizar recursos tecnológicos en las actividades programadas.
6. Conocer, analizar y producir material didáctico aplicado a la enseñanza artística.
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.

Proyecto TransNatura: educación de las artes visuales. Transnatura es el título de un proyecto pluridisciplinar diseñado entre los equipos docentes de 4 asignaturas de 3º curso del Grau en Educació Primària. Consiste en una salida de dos días y una noche a la naturaleza en la que se quiere proporcionar una vivencia intensa y formativa en el medio natural que, además de trabajar los objetivos específicos de cada una de las disciplinas, también facilita el abordaje de aspectos transversales como por ejemplo la sostenibilidad, vida saludable, la convivencia y la relación entre escuela y naturaleza, entre otros. Asignaturas implicadas: **Didàctica de les Ciències Experimentals, Aprenentatge i Desenvolupament II, Educació Musical Visual i aprenentatge, Educació Física i la seva Didàctica I.** La salida será los días **15 i 16 de octubre para los grupos 31 i 41, y los días 22 i 23 de octubre para los grupos 21 y 71**; así pues se incluye pernoctación. La asistencia es obligatoria. En el caso de que alguien no pueda asistir por un motivo justificado, tendrá que acreditarlo y realizar un trabajo compensatorio previamente acordado con el/la docente. Las actividades que se realicen durante la salida formaran parte de la evaluación continua de las distintas asignaturas. El equipo

docente especificará a principios de curso las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes. Los detalles relativos a horarios, precios, itinerario y equipaje se facilitaran con 10 días de antelación.

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, 5, 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, 6, 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.

PROYECTO TRANSNATURA: La naturaleza como fuente de aprendizaje en la forr

Se entregará un dossier con toda la información y actividades de aprendizaje para hacer antes, durante y después de la sa creación artística: el andar como práctica estética, al profesor correspondiente por el Campus Virtual.

El proceso de creación artística, que se iniciará en la Transnatura y con las primeras ideas entregadas en noviembre, se re

TRABAJOS Y FECHAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

MÚSICA

TRABAJOS DE EVALUACIÓN	Tipología de actividad	Fecha de evaluación	Fecha de recuperación
Trabajo de audición	Grupal	26 y 27/03/2019	Los trabajos de evaluación que estén suspendidos se podrán recuperar el 25 y 26/06/2019
Trabajo canción	Grupal	7 y 8 /05/2019	
Trabajo creación	Grupal	28 y 29/05/2019	
Examen oral	Individual	4 y 5/06/2019	

VISUAL

CARPETA DE APRENDIZAJE	Tipología de actividad	Fecha de evaluación	Fecha de recuperación
DIMENSIÓN CULTURAL. Reflexión sobre textos	Individual	24/04/2019 (21 i 31)	25/06/2019 (21 i 31)
		30/04/19 (41 i 71)	26/06/2019 (41 i 71)
	Individual	24/04/2019 (21 i 31)	

DIMENSIÓN PRODUCTIVA. Proceso de creación artística. Transnatura		30/04/19 (41 i 71)	*Entrega de la carpeta de aprendizaje con la revisión de los trabajos no superados.
DIMENSIÓN EDUCATIVA. Intervención educativa interdisciplinar e inclusiva a través de las Artes	Grupal	14/05/2019 (21 i 31)	
		15/05/2019 (41 i 71)	
ENTREGA FINAL DE LA CARPETA DE APRENDIZAJE	Individual	4/06/2019 (21 i 31)	
		5/06/2019 (41 i 71)	

*Los estudiantes que tengan una nota entre el 4 y el 5, deberán definir con el profesor (tutoría) aquellos aspectos a mejorar de la asignatura y se entregarán en las fechas de la recuperación.

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, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
Bloque III. La educación artística en la escuela. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA	20	0	0	2, 3, 4, 6, 10, 11, 15
Bloque IV. Educación musical en la escuela. DIMENSIÓN DIDÁCTICA DE LA MÚSICA	25	0	0	2, 5, 7, 12
Bloque V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA	15	0	0	1, 5, 9, 15

Bibliografía

EDUCACIÓN DE LAS ARTES VISUALES

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 curriculum* (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

STERN, ARNO (2016). *Del dibujo infantil a la semiología de la expresión*. Samaruc: Valencia

STERN, ANDRÉ (2015). *Yo nunca fui a la escuela*. Litera: Valencia.

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.

TRANSNATURA. La naturaleza como fuente de aprendizaje en la formación inicial de las maestras.

Carson, Rachel (2012). *El sentido del asombro*. Madrid: Ediciones Encuentro SA.

Freire, Heike (2014). *Educar en verde*. Barcelona: GRAÓ.

Thoreau, Henry David (2017). *Caminar*. Barcelona: Angle Editorial.

BLOGS:

- <http://educarenverde.blogspot.com.es/>
- <http://www.yorokobu.es/filosofia-de-caminar/>
- <http://www.democresia.es/pensamiento/solo-asombro-conoce/>

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES:

EL SENTIDO DELASOMBRO:

<http://www.rtve.es/alicarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-sentido-del-asombro/1539438/>

El bosque habitado - 200 años con Thoreau, padre de la Ecología. Con Diego Cobo - 09/07/17 (AUDIO)

<http://www.rtve.es/alicarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-200-anos-thoreau-padre-ecologia-diego->

Para Todos la 2. Educación emocional en el medio natural. 18 dic 2014

<http://www.rtve.es/alicarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-educacion-emocional-medio-natural/2916>

ARTISTAS Y NATURALEZA:

- Richard Long: <http://www.richardlong.org/>
- Lucia Loren: <http://lucialoren.com/>
- Hamish Fulton: <http://www.hamish-fulton.com/>
- Àngels Ribé: <https://www.angelsribe.com/>
- Pere Jaume: <https://www.macba.cat/es/perejaume>
- Olafur Eliasson: <http://www.olafureliasson.net/>
- Miguel Angel Blanco: <http://www.bibliotecadelbosque.net/>
- Herman de Vries: <http://www.hermandevries.org/>
- Pep Mata: <http://pepmata.com/>
- Chris Drury: <http://chrisdrury.co.uk/>
- Fina Miralles: <http://www.finamiralles.com/>
- Sebastiao Salgado: <https://oscarenfotos.com/2013/02/23/galeria-sebastiao-salgado/>

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. National 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

EDUCACIÓN MUSICAL

ANDREU, M.; GODALL, P. (2010). La música integrada en el currículum de primaria y la adquisición de competencias básicas. *Aula de innovacion educativa*. 190:16-20.

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

BONAL, E; CASAS, M; CASAS, N. (2005): *Diversita't. 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