Universitat Autònoma de Barcelona

2019/2020

Innovación didáctica en las artes visuales

Código: 102034
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500798 Educación Primaria	OT	4	0

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: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente

Mar Morón Velasco

Prerequisitos

Para cursar esta asignatura es imprescindible 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 la su aplicación en el aula, entendiendo quelos 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).

En definitiva, en esta asignatura se plantean como principales objetivos:

. investigar sobre proyectos de educación artística que se estén realizando en la actualidad a nivel nacional e internacional,

. diseñar proyectos interdisciplinares e inclusivos para educar en las artes y a través de las artes, y

. conocer instituciones y profesionales vinculados a la educación artística.

Competencias

- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- 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 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 respeto 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 PEDAGOGÍA ACTIVA I PARTICIPATIVA.

Las sesiones se irán intercalando entre:

. exposiciones de proyectos innovadores de educación artística por parte de la profesora y otras profesionales,

. propuestas de prácticas artísticas para realizar en el taller: individuales y en grupo,

. tutorías para compartir los trabajos de investigación que se estén llevando a cabo, y exposiciones finales en clase,

. preparación de un proyecto ApS (Aprendizaje y Servicio) entre todos los estudiantes: consistirá en diseñar, conducir y evaluar intervenciones artísticas para los niños de la escuela Bellaterrra.

. prácticas dialógicas sobre temas relacionados con "la innovación didáctica de las artes visuales", a partir de textos, documentales audiovisuales o visitas a exposiciones.

. visita-taller en el Departamento de Educación del MNAC para conocer sus funciones, los roles de los profesionales y la ingeniería para diseñar proyectos interdisciplinares e inclusivos en las artes y a través de las artes para los niños de Educación Primaria.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Exposiciones por parte del profesorado	45	1,8	1
Tipo: Supervisadas			
Seminarios de investigación, análisis y producción.	30	1,2	2, 3, 4
Tipo: Autónomas			
INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO	75	3	2, 3, 4

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 feeback sobre el proceso de aprenantatge individual y grupal.

Todos los trabajos que se irán haciendo a lo largo de la asignatura, se tendrán que ir incorporando a una web personal que cada estudiante diseñará. Se revisará la evolución de la web y de los trabajos una vez a lo largo de la asignatura y el final. Será imprescindible para aprobar la asignatura, evidenciar un 80% de asistencia a las clases. Se ruega UNA ACTITUD ACTIVA, POSITIVA Y DE RESPONSABILIDAD en relación al área, a los asistentes, a las actividades y a los espacios.

La recuperación consistirá en mejorar aquellos trabajos que no han alcanzado los objetivos pedidos, la nota máxima de esta recuperación será un 5.

Habrá una propuesta especial para aquellos estudiantes que quieran acceder a una Matrícula de Honor.

TRABAJOS Y FECHAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

CARPETA DE APRENDIZAJE	Tipología de actividad	Fecha de evaluación	Fecha de recuperación

ÁMBITO CULTURAL: . Reflexión sobre textos . Trabajo de investigación: Educación en las artes/educación a través de las artes	Individual Grupal	03/11/19 12/12/19 19/12/19	22/01/20 *Entrega del web con la revisión de los trabajos no superados.
ÁMBITO PRODUCTIVO: Del monotipo a la creación literaria	Individual y grupal	10/11/19	
INTERVENCIONES EDUCATIVAS: . Proyecto de Aprendizaje y Servicio. INTERVENCIÓN EDUCATIVA: EL BIG DRAW. ESCOLETA + UAB	Grupal	24/10/19	
ENTREGA FINAL DEL WEB	Individual	10/01/19	

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

Artículos y libros

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 ¡Wuau!. 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: Towardsan Art of Politics. Albany: State University 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, Ll. (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 Arrte 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 Catalynya (COLBACAT): http://www.colbacat.cat/