

Innovación Didáctica en las Artes Visuales

Código: 102034
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500797 Educación Infantil	OT	4	0
2500798 Educación Primaria	OT	4	0

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

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 recomendable tener aprobadas las asignaturas obligatorias del área, del Grado de EP y / o del Grado de EI: "Educación musical y visual", EP2; "Educación musical, visual y aprendizaje", EP3; "Educación de las artes visuales I", EI3 i "Educación de las artes visuales II", EI3.

Esta asignatura forma parte de la mención de EDUCACIÓN PERFORMATIVA DE LAS ARTES.

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 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).

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 interdisciplinarios e inclusivos para educar en las artes y a través de las artes, y
- . conocer instituciones y profesionales vinculados a la educación artística.

Competencias

Educación Infantil

- Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
- Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas, potencialidades y debilidades) para desarrollar aquellas necesarias en su desempeño y desarrollo profesional.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
- Expresarse y usar con finalidades educativas otros lenguajes: corporal, musical, audiovisual.
- Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
- Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Educación Primaria

- 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. Actuar como orientador de padres y madres con relación a la educación familiar en el periodo 0-6.
2. Adquirir criterios y recursos para asesorar e intervenir en la etapa de educación primaria.
3. Capacidad de organización del trabajo personal y el conjunto para realizar las tareas requeridas desde la asignatura.
4. Conocer las técnicas digitales adecuadas para la práctica artística.
5. Estar abiertos a los indicios de cambios estéticos, sociales y culturales que posibiliten eludir los estereotipos estéticos o didácticos.
6. Expresar argumentaciones críticas y objetivas respecto las funciones y tareas que realizan las instituciones sociales.
7. Mostrar capacidades creativas y reflexivas en la ejecución de proyectos artísticos.
8. Mostrarse competente en la comprensión y divulgación de las diferentes manifestaciones artísticas en diferentes formatos comunicativos y multiculturales.

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. Aprendiendo a colaborar: de la interpretación en la producción del arte y la cultura visual
- 3.3. La búsqueda a través del arte en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Metodología

LA ASIGNATURA SEGUIRÁ UNA PEDAGOGÍA ACTIVA I PARTICIPATIVA, D'EDUCACIÓ PERFORMATIVA DE LES ARTS.

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 Bellaterra.
- . 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 interdisciplinarios e inclusivos en las artes y a través de las artes para los niños de Educación Primaria.

TODAS LAS SSIONES SERÁN PRESENCIALES.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Exposiciones por parte del profesorado	45	1,8	2
Tipo: Supervisadas			
Seminarios de investigación, análisis y producción.	30	1,2	5, 6, 7

INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO	75	3	5, 6, 7
----------------------------------	----	---	---------

Evaluación

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

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 ruega UNA ACTITUD ACTIVA, POSITIVA Y DE RESPONSABILIDAD en relación al área, a los asistentes, a las actividades y los espacios. 10% de la nota.

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

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

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

CREACIÓN DE UN WEB INDIVIDUAL CONTENIDO	Fechas de evaluación	Fecha recuperación
INTRODUCCIÓN. 5%		
BLOQUE I. ÁMBITO CULTURAL. 25%	1r entrega	1 semana después de la nota final
. Reflexión sobre textos y audiovisuales (individual)	Entrega final	*Entrega del web con la revisión y mejora de los trabajos no superados (enero 21)
. Trabajo de investigación: Proyectos innovadores de Educación en las artes y/o a través de las artes (grupal)		
BLOC II. INTERVENCIONS EDUCATIVES. 30%	1r entrega	
. Proyecto de Aprendizaje y Servicio. LA FIESTA DEL DIBUJO. ESCOLETA + UAB (grupal)	Entrega final	
. Visita-taller al MNAC_relación museo-escuela (individual)		
BLOC III. ÀMBIT PRODUCTIU. 20%	1r entrega	
. Del monotipo a la creación literaria (individual-grupal)	Entrega final	
. Otras propuestas de práctica artística (individual-grupal)		

Habrán dos entregas del web: una primera entrega en noviembre (se enviará el enlace del web a la profesora), y la entrega final (enero 21).

FECHA DE RECUPERACIÓN: una semana después de saber la nota final, La recuperación se adaptará a las carencias de cada alumno. La nota máxima de la recuperación será un 5.

Uno de los criterios necesarios para superar esta asignatura consistirá en demostrar, a lo largo del curso, que el estudiante tiene desarrolladas unas competencias personales y sociales imprescindibles para ser "una buena maestra" / "un buen maestro": participación activa en las clases, responsabilidad y rigor en el trabajo autónomo, no juzgar, argumentar, uso adecuado de los dispositivos electrónicos (móvil, ordenador, etc.), pensamiento crítico y conductas que favorezcan un entorno amable y positivo, democrático y donde se respeten las diferencias. El / la profesora de la asignatura irá observando, documentando las sesiones y anotando evidencias en relación a estas habilidades personales y sociales de las estudiantes; y se irán evaluando a lo largo de la asignatura.

Hay también, que el estudiante muestre una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como por escrito, y un buen dominio de la lengua o las lenguas vehiculares que constan en la guía docente. La evaluación se fijará también en las competencias para el trabajo cooperativo y en equipo y será sensible al género.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
BLOQUE I. Reflexiones sobre textos y audiovisuales. INDIVIDUAL	10%	0	0	6
BLOQUE I. Trabajo de investigación: proyectos innovadores de Educación en y a través de las artes. GRUPO	15%	0	0	1, 2, 3, 5, 7
BLOQUE II. Proyecto de Aprendizaje y Servicio. EL BIG DRAW. ESCOLETA + UAB. GRUPO	25%	0	0	2, 4, 5, 6, 7, 8
BLOQUE III. Presentación de procesos y resultados de propuestas artísticas. INDIVIDUAL 10%, GRUPO 10%	20%	0	0	2, 7
Conclusiones de la asignatura. Para saber más ... Bibliografía. INDIVIDUAL	10%	0	0	2, 5, 6, 7
Diseño y creación de una web individual, recoge los trabajos realizados. INDIVIDUAL	10%	0	0	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Participación activa durante la asignatura. INDIVIDUAL	10%	0	0	3, 6, 7

Bibliografía

Artículos y libros

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Madrid: La Catarata

- Aguirre, I. (2000). *Teorías y prácticas en educación artística: ideas para una revisión pragmática de la experiencia estética*. Navarra: Universidad de Navarra.
- Álvarez, Morón, Gastón (2019) *Educación a través de las artes. Proyectos interdisciplinarios e inclusivos en una escuela multicultural*. *Aula de innovación educativa*. N. 287, p. 31-35. Barcelona: Graó
- Bamford, A. (2009). *El factor ¡Wuuu!. El papel de las artes en la educación*. Barcelona: Octaedro.
- Barbe-Gall, F. (2009). *Cómo hablar de arte a los niños*. Donostia: Nerea.
- Barbe-Gall, F. (2010). *Cómo mirar un cuadro*. Barcelona: Lunwerg.
- Bosch, E. (2009). *Un lloc anomenat escola*. Barcelona: Graó.
- Cahnmann-Taylor, M. i Siegesmund, R. (Eds.) (2008). *Arts-Based Research in Education*. New York i Londres: Routledge.
- Carson, R. (2012). *El sentido del asombro*. Madrid: Ediciones Encuentro SA.
- Dalton, P. (2001). *The Gendering of Art Education. Modernism, Identity and Critical Feminism*. Buckingham & Philadelphia: Open University Press.
- 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.
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.
- (2002). Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. *Arte, individuo y sociedad*, 47-55.
Recuperat de:
<https://artistica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/58/2016/04/ocho-condiciones-para-la-ensenanza-del-arte.pdf>
- (1998). *El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Barcelona: Paidós.
- (1995). *Educación la visión artística*. 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.
- Freire, H. (2014). *Educación en verde*. Barcelona: Graó.
- Freire, H. (2007). Room 13. Un espacio para crear. *Cuadernos de Pedagogía*, 373, 18-23.
- Freire, H. *Pedagogía verde*. Recuperat de: <http://educarenverde.blogspot.com.es/>
- Gardner, H. (2000). *La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas*. Barcelona: Paidós
- (1999). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Paidós.
- (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.
- (1987). *Arte, mente y cerebro*. Barcelona: Paidós.
- Garoian, C.R. (1999). *Performing Pedagogy: Towards an 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.

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.
Hernandez, F. (2007). *Espigador@s de la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.

Hoyuelos, A. (2012). Les imatges fotogràfiques com a documentació narrativa. *In-fàn-ci-a*, 188, 7-14.

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

López Fernández Cao, M. (coord.) (2006). *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social*. Madrid: Editorial Fundamentos.

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.

- (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.

- (2005). *Investigación en Educación Artística*. Granada: Universidad de Granada y Universidad de Sevilla.

Matthews, J. (2002). *El arte de la Infancia y la Adolescencia. La construcción del significado*. Barcelona, Paidós.

Morón, M. (2005). *L'art del segle XX a l'escola*. Recuperat de:
<http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/index.htm>

Morón, M. i París, G. (2013). Espacios de creación artística en la escuela. *Arte y movimiento*, 9, 53-63.

París, G. (2018). Art i joc, processos de creació a la infància. *Infància*, 225, 37-42.

París, G. i Morón, M. (2019). Quan l'art entra a l'escola la creativitat surt per la finestra. *Guix*, 453, 41-45.

Rogers, C. (1978). *Libertad y creatividad en la educación*. Barcelona: Paidós Educador Contemporáneo.

Silva, T.T. Da (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones del currículum*. Barcelona: Octaedro [Edición original 1999].

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

Stern, André (2015). *Yo nunca fui a la escuela*. Valencia: Litera.

Tatarkiewicz, W. (2002). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos.

Tonucci, F. (1986). *A los tres años se investiga*. Barcelona: Hogar del Libro S.A.

Vallvé, Ll. (2010). *Tiene que llover al revés*. Barcelona: Octaedro.

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

Ventura, M. i Hernández, F. (2008). *La organización del currículum por proyectos de trabajo*. Barcelona: Octaedro.

Vigotsky, L. S. (1982). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal.

Vilardebó, C. (1961). Alexander Calder: Le Cirque de Calder. [Vídeo] Recuperat de:
<http://www.youtube.com/watch?v=MWS96nzFUks>

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

Art Education from Democratic Life. Recuperat de: www.naea-eston.org/olc/pub/NAEA/home/

Arts Education Partnership. Recuperat de: www.aep-arts.org

Hoja de ruta para la Educación Artística. (2006). Recuperat de:
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=39546&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

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

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

National Art Education Association. NAEA. Recuperat de: www.naea-reston.org

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

Sociedad Internacional de Educación por el Arte. Insea. Recuperat de:
<http://insea.org/insea/sociedad-internacional-de-educaci%C3%B3n-por-el-arte>

Otros recursos

Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques. Facultat de CCEE. UAB. Recuperat de:
<http://www.uab.cat/servlet/Satellite/el-departament/didactica-de-les-arts-plastiques-1243492964927.html>

Enllaços de interès. Recuperat de:
<https://www.uab.cat/web/la-docencia/educacio-de-les-arts-visuals-1345742628701.html>