

Infancias: Narrativas Inclusivas a través del Arte

Código: 106073
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: Maria Montserrat Rifà Valls
Correo electrónico: Montserrat.Rifa@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

Prerequisitos

Para cursar esta asignatura, es recomendable tener aprobadas las siguientes obligatorias, según el grado:

Grado de educación primaria: "Educación musical y visual" y "Educación musical, visual y aprendizaje".

Grado de educación infantil: "Educación de las artes visuales I" y "Educación de las artes visuales II".

Objetivos y contextualización

Esta asignatura forma parte de la mención en Educación performativa de las artes, cuyo objetivo principal es preparar a las futuras maestras en educación infantil y en educación primaria en la pedagogía de las artes, desde la perspectiva de construir aprendizajes encarnados desde una visión transdisciplinar. La mención está constituida por este conjunto de asignaturas, relacionadas entre sí:

Innovación didáctica en las artes visuales; Lenguajes audiovisuales y expresión artística; Proyectos artísticos; Infancias: narrativas inclusivas a través de las Artes; Territorios del Arte contemporáneo como espacios de aprendizaje.

En el caso de esta asignatura, nos planteamos 3 objetivos concretos:

1. Aproximación a las infancias, desde una perspectiva no adultocéntrica y descolonizadora, es decir, del análisis de las relaciones de poder que intervienen en las posiciones de edad, género, raza-etnia, capacidades diversas, clase social y diversidad sexual;
2. Conocer las tácticas de la investigación educativa basada en las artes en diálogo con las identidades en la infancia representadas y experimentadas por artistas, educadores e investigadores, desde una visión de justicia social e inclusión;
3. Crear experiencias colaborativas de educación inclusiva para producir múltiples relatos de las infancias a través de las artes y aprender a compartirlos.

Competencias

Educación Infantil

- 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.
- 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.
- Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Educación Primaria

- Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas, potencialidades y debilidades), para desarrollar aquellas que sean necesarias en el desarrollo profesional.
- 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. Estar abiertos a los indicios de cambios estéticos, sociales y culturales que posibiliten eludir los estereotipos estéticos o didácticos.
5. Expresar argumentaciones críticas y objetivas respecto las funciones y tareas que realizan las instituciones sociales.
6. Mostrar capacidades creativas y reflexivas en la ejecución de proyectos artísticos.
7. Mostrarse competente en la comprensión y divulgación de las diferentes manifestaciones artísticas en diferentes formatos comunicativos y multiculturales.

Contenido

La asignatura se organiza a partir de cinco grandes temas:

1. Arqueología visual de la infancia y producción histórica del arte en la modernidad
2. La construcción de las identidades infantiles desde una mirada decolonial. Las "otras" infancias
3. Narradorxs de la infancia: relatos transdisciplinares desde las artes y la cultura visual contemporáneas
4. Infancias, agenciamiento y aprendizajes desde la educación artística inclusiva
5. Proyectos colaborativos de educación performativa de las artes como forma de empoderamiento de las infancias

Metodología

La Educación performativa de las artes coloca el foco en los procesos de aprendizaje de las personas a través de las artes, huyendo de las metodologías tradicionales de enseñanza.

Un cambio de mirada que nos conduce a hablar de una pedagogía del evento y de escenarios de transformación, donde se prioriza la interacción de conocimientos, presencias-identidades Y lenguajes artísticos. Además de repensar las concepciones del tiempo y del espacio en el aprendizaje de las artes, proponemos vivir la creación artística y participar en proyectos colaborativos, conectando con los cambios actuales en la educación orientados a la innovación.

Las estrategias docentes están basadas en las pedagogías performativas de las artes, en la investigación educativa a través del arte y en la construcción narrativa de los aprendizajes, las identidades y la diversidad.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Infancias y diversidad: Relatos autobiográficos y alteridad	15	0,6	1, 3
Presentaciones teóricas y lecturas sobre la historia visual de la infancia diversa	30	1,2	1, 7
Tipo: Supervisadas			
Narrativas contemporáneas de la infancia en las artes y la cultura visual contemporánea	30	1,2	3, 7
Tipo: Autónomas			
Proyectos de educación artística inclusiva y contra-narrativas de la infancia	75	3	6, 7

Evaluación

La entrega de las actividades se realizará de acuerdo con esta previsión:

- Actividad individual 1. Al principio del tema 1.
- Actividad individual 2. Al final del tema 2.
- Actividad individual 3 y Actividad grupal. Al final del tema 3
- Proyecto colaborativo. Al final de curso.

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.

Es necesario 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
Actividad en grupo: Compartir y presentar el análisis de un texto visual o artístico contemporáneo de la infancia	10%	0	0	1, 5, 6, 7
Actividad individual 1. Escritura de un relato autobiográfico de la infancia	15%	0	0	3, 4, 7
Actividad individual 2. Reflexión crítica en torno a una lectura sobre la infancia	15%	0	0	4, 5, 7
Actividad individual 3. Análisis de un texto visual o artístico contemporáneo de la infancia	20%	0	0	2, 3, 4, 6
Proyecto colaborativo con infancias para una educación artística inclusiva (trabajo en grupo)	40%	0	0	1, 2, 3, 4, 6

Bibliografía

Barone, T. and Eisner, E. W. (2011). *Art Based Research*. CA: Thousand Oaks, Sage.

Benwell B. and Stokoe, E. (2006). *Discourse and identity*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Bitou, A. and Waller, T. (2011). Researching the Rights of Children under Three Years Old to Participate in the Curriculum in Early Years Education and Care. *Researching Young Children's Perspectives: Ethics, Theory and Research*. Abingdon: Routledge Falmer press, 72-87.

Christensen, P. H. (2004). Children's Participation in Ethnographic Research: Issues of Power and Representation. *Children and Society*, 18(2): 165-176.

Coole, D. and Frost, S. (eds.) (2010). *New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics*. Durham and London: Duke University Press.

Corsaro, W. A. (2003). *We're Friends, Right?: Inside Kids' Culture*. Washington, DC: Joseph Henry Press.

Eder, D., and Corsaro, W. (1999). Ethnographic Studies of Children and Youth: Theoretical and Ethical Issues. *Journal of Contemporary Ethnography*, 28(5): 520-531.

Jenks, C (Ed.) (1992). *The Sociology of Childhood: Essential Readings*. Hampshire: Gregg Revivals.

Lahman, M. K. E. (2008). Always Othered: Ethical Research with Children. *Journal of Early Childhood Research*, 6(3): 281-300.

Leavy, P. (2017). *Handbook of Arts-Based Research*. New York, London: The Guilford Press.

Lytra, V. (2016) Language and Ethnic Identity. In: Preece, S. (ed.) *Routledge Handbook of Language and Identity*. Oxon: Routledge, 131-145.

McNiff, S. (1998). *Art-based Research*. London: Jessica Kingsley Publisher.

Nieuwenhuys, O. (2013). Theorizing Childhood (s): Why we Need Postcolonial Perspectives. *Childhood*, 20(1): 3-8.

Rifà Valls, M.(2014). Identidades *queer*, cuerpos y sexualidad en las narrativas fílmicas de la infancia de Kore-eda Hirokazu. *Temps d'Educació*, 47:143-157.

Rifà Valls, M. (2011). Postwar princesses, young apprentices, and a little fish-girl: Reading subjectivities in Hayao Miyazaki's tales of fantasy. Monography: Girl Power. *Visual Arts Research*, 37 (2):88-100 (existe versión en castellano).

Rifà Valls, M. (2010). Developing contemporary art-based curriculum practices for diversity and social justice. En Anderson, T.; Gussak, D.; Hallmark, K.K. & Paul, A. (Eds.). *Art Education for Social Justice* Reston A.V, USA, NAEA (chapter 28). ISBN: 78-1-890160-47-0.

Rusanen, S., Rifà Valls, M., Alexandre, R., Bozzi, G.M. & Häikiö, T.K. (2011). Dialogues in European contemporary art education: Strategies for enhancing children's culture and constructing diversity. *International Journal of Education through Art*, 7(3):245-265.

Sarmento, M. J. (2004). As culturas da infancia nas encruzilhadas da segunda modernidade. In Sarmento, M. J. and A.B. Cerisara, *Crianças e Miúdos. Perspectivas sociopedagógicas da infancia e educação*. Porto: Edições ASA.

Stryker, R., and Yngvesson, B. (2013). Fixity and fluidity-Circulations, children, and childhood. *Childhood*, 20(3), 297-306.

Viruru, R. (2005). The Impact of Postcolonial Theory on Early Childhood Education. *Journal of Education*, 35(1): 7-30.

Warming, H. (2011). Getting Under their Skins? Accessing Young Children's Perspectives through Ethnographic Fieldwork. *Childhood*, 18(1): 39-53.