

Proyectos Artísticos

Código: 102030

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500797 Educación Infantil	OT	4	2
2500798 Educación Primaria	OT	4	2

Contacto

Nombre: Gemma Paris Romia

Correo electrónico: gemma.paris@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

Mario Nofre Maiz

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

- Saber desarrollar cada una de las fases de un proceso creativo para materializar un proyecto artístico: Desde la búsqueda de la primera idea, búsqueda de referentes, búsqueda de los materiales, del lenguaje artístico elegido, los recursos técnicos ... hasta llegar al resultado final.
- Obtener e interiorizar los recursos conceptuales necesarios para crear modelos aplicativos de carácter proyectual; para poder desarrollarlos a su actividad profesional como docentes.

Competencias

Educación Infantil

- Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
- 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.
- Expresarse y usar con finalidades educativas otros lenguajes: corporal, musical, audiovisual.
- Observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.

- Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).
  - Educación Primaria
- Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
- Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas, potencialidades y debilidades), para desarrollar aquellas que sean necesarias en el desarrollo profesional.
- 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. Analizar los indicadores de sostenibilidad de las actividades académico-profesionales del ámbito integrando las dimensiones social, económica y medioambiental.
4. Capacidad de organización del trabajo personal y el conjunto para realizar las tareas requeridas desde la asignatura.
5. Conocer las técnicas digitales adecuadas para la práctica artística.
6. Conocer más profundamente los procedimientos y técnicas adecuados para la práctica artística.
7. Estar abiertos a los indicios de cambios estéticos, sociales y culturales que posibiliten eludir los estereotipos estéticos o didácticos.
8. Expresar argumentaciones críticas y objetivas respecto de las funciones y tareas que realizan las instituciones sociales.
9. Expresar argumentaciones críticas y objetivas respecto las funciones y tareas que realizan las instituciones sociales.
10. Mostrar capacidades creativas y reflexivas en la ejecución de proyectos artísticos.
11. Mostrarse competente en la comprensión y divulgación de las diferentes manifestaciones artísticas en diferentes formatos comunicativos y multiculturales.

Contenido

PROYECTO 1. LA SEGUNDA PIEL.

El cuerpo como contenedor de experiencias, íntimo y privado, como soporte, como herramienta, como sujeto pasivo, como punto de referencia para relacionarnos con el mundo, como vínculo entre relaciones y realidades, será el eje de las producciones artísticas.

Artistas referencia: Alicia Framis, Abel Azcona, Joan Morey, Sergio Prego, Lubaina Himid, Ana Mendieta, Esther Ferrer, Gibert and George, Doris Salcedo, Orlan, Sonia Gómez, Barbara Kruger, Emilie Hallard.

PROYECTO 2. LOS MÁRGENES. UN LUGAR PARA EXPLORAR.

Fuera de los sistemas, las narrativas y las producciones artísticas hegemónicas y hay un terreno fértil para la investigación y la producción alternativa. Trabajo a partir de las minorías, las diferencias, las dissidencias, las explosiones, las opresiones y las interseccionalidades.

Artistas referencia: Daniel Johnston, Val del Omar, Henry Darger, Pedro Lemebel, Cristina Coll, Itziar Ocariz, Ai Wei Wei, Lorenza Bötner, Valie Export, Giuseppe Campuzano, Félix González Torres, Daniela Ortiz.

Metodología

Proyectos artísticos interdisciplinarios vinculados a la educación visual y plástica: el alumnado adentrará en la interrelación de disciplinas artísticas con finalidad productiva y de conocimiento cultural del contexto de aplicación.

El aula será considerada como un espacio de creación. Por un lado se presentarán varios referentes artísticos (Imágenes, vídeos y visita en centros de arte) .Por otra parte se harán tutorías supervisadas individualmente y presentaciones en público del estado del proyecto de cada alumno/a.

SE SEGUIRÁN LAS DINÁMICAS METODOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN PERFORMATIVA DE LAS ARTES.

TODAS LAS SESIONES SERÁN PRESENCIALES

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Explorar el arte como herramienta crítica de la sociedad y de los modelos educativos	20	0,8	2, 7, 9, 11
INVESTIGACIÓN Y APLICATIVOS			
nvestigación y reconocimiento de la subjetividad y sus mecanismos de expresión	25	1	2, 6, 9, 11
Tipo: Supervisadas			
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN	20	0,8	6, 9, 11
Tipo: Autónomas			
Realización de investigaciones y preparación de proyectos.	20	0,8	2, 7, 11

Evaluación

La evaluación será continua. Se valorarán los trabajos realizados en clase en todo su proceso de creación, así como los conceptos y búsqueda que lo conforman. Las presentaciones y discusiones de los proyectos, reflexiones y análisis. Para aprobar la asignatura hay un mínimo del 80% de asistencia a las clases.

PROYECTO 1. LA SEGUNDA PIEL. Realizar un proyecto artístico a partir del concepto del cuerpo. INDIVIDUAL. Presentación en clase 5 ', resultado de las obras y reflexión personal del propio proceso. Entrega a finales de octubre.

Desarrollo formal: 30%

Coherencia poética y discursiva: 40%

Calidad en todo el proceso: 30%

PROYECTO 2. LOS MÁRGENES. UN LUGAR PARA EXPLORAR. Realizar un proyecto artístico a partir de un lugar para explorar, para redescubrir, para conocer ... Reflexionar y analizar las posibilidades de aplicar este tipo de trabajo en la escuela, a partir de un proyecto interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario.
TRABAJO EN GRUPO (aproximadamente 5 personas). Presentación pública de 5 'del resultado de las obras. Entrega a finales de noviembre.

Capacidad de interacción y negociación: 30%

Desarrollo formal: 20%

Coherencia poética y discursiva: 30%

Calidad en todo el proceso: 20%

DOSSIER FINAL: entrega la segunda semana de enero.

Las reflexiones personales de los 2 trabajos realizados

Reflexión sobre la aplicación de este tipo de proyectos en la escuela, analizar los cambios que podrían suponer en las escuelas donde se han realizado las prácticas.

Reflexión crítica del curso y de la asignatura.

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 los 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.

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 los 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
--------	------	-------	------	---------------------------

DOSSIER FINAL. INDIVIDUAL	20	4	0,16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11
Proyecto 1. Segunda piel. INDIVIDUAL	40	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11
Proyecto 2. MÁRGENES. GRUPO	40	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11

Bibliografía

Bibliografia general

Allan, E.(2001). Método poético y narrativo. Castelló: Ellago Ediciones.

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

Marchan Fiz, S. (1986). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

Schapiro, M. (1993). El arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Stangos, N. (1997). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Rosalind E.; Krauss (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Ediciones Akal.

Bibliografia para el desarrollo de los proyectos que se propondrán en clase:

Proyecto 1

Bozal, V. (1999). El gusto. Madrid: Editorial Visor.

García Cortés (1997). El cuerpo mutilado. Valencia: Generalitat Valenciana.

Pardo, J. L. (1992). Las formas de la exterioridad. Valencia: Pre-textos.

Rancière, J. (2002). La división de lo sensible. Estética y política. Salamanca: Centro de Arte de Salamanca.

Tanizaki, J. (2008). El elogio de la sombra. Madrid: Siruela

Proyecto 2

Ardenne, P. (2006). Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: Centro Documentación y Estudios Avanzados Arte.

Augé, M. (2004). Los no lugares. Barcelona: Gedisa.

Carere, F. (2002). Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili.

Joseph, I. (2002). El transeunte y el espacio urbano. Barcelona: Gedisa.

Marina, J. A. (1996). El Laberinto Sentimental. Barcelona: Anagrama public.

Nauman, B. (1994). Inside Out. Museo National Centro de Arte Reina Sofia. Recuperat de:
<https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/bruce-nauman-inside-out>

Orozco, G. (2005). Orozco. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Recuperat de:
<https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/gabriel-orozco>

Rem Koolhaas (2002). Espacio basura. Barcelona: Gustavo Gili.

Roger, A. (2000). *Breu tractat del paisatge*. Barcelona: La Campana.

Walser (2001). *El paseo*. Madrid: Siruela.

Bibliografia complementaria proyectos:

Ábalos, I. (2001). La buena vida, Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili.

Bachelard, G. (1994). La poetica del espacio. Méjico: Fondo de Cultura Económica.

Bartomeu Marí, Lars Bang Larsen i Palle Nielsen (2010). El model. Un model per a una societat cualitativa. Barcelona: MACBA.

Danto, A. C. (2002). La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte. Barcelona: Paidós.

Heidegger, M. (1994). Construir-Habitar-Pensar. Barcelona: Serbal.

Maderuelo, J. (1990). El espacio raptado. Madrid: Ed. Mondadori.

Outeiro Ferreño, E. (2011). Cabañas para pensar. A Coruña: Fundación Luis Seoane.

Perec, G., (1999). Especies de espacios. Edición española propiedad de Literature y Ciencia, Barcelona.

Smithson, R. (1993). El paisaje entrópico, una retrospectiva, 1960-1973. Valencia: IVAM Centre Julio González, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.

Wolf, V. (1986). Una habitacion propia. Barcelona: Seix Barral. Barcelona.

Software

Editores de vídeo, audio e imagen.